和風禪味

日本艺术的文化特征

伍斌 著

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

副教授
高级工艺美术师
广东省家具协会理事
新陶网学术主持

个人简历

1959年12月出生 江西南昌人
1985年7月 毕业于江西景德镇陶瓷学院设计系 获学士学位
1985年7月 执教于华东交通大学建筑系
1990年7月 结业于中央工艺美术学院特艺系
2005年8月 中山职业技术学院艺术设计系系主任

作品获奖（1999-2008）：

1999年6月 广东省优良工业设计奖
1999年6月 广东省高教厅、省经委颁发的《园丁奖》
2001年6月 《建筑师杯》全国首届家具设计大奖赛一等奖
2001年9月 中国家具协会家具设计大赛优秀奖
2004年9月 广东省工艺美术大师暨名人名作展 铜奖
2005年9月 广东省陶瓷美术作品展 银奖
2006年10月 全国第八届陶评展“陶瓷艺术与设计发展论坛” 优秀论文奖
2006年10月 全国第八届陶评展“DV展播” 优秀奖
2008年2月 《中国西部陶艺家作品大展》 特别奖

策 划：

2007年 9月组织与策划《首届全国现代壶艺作品双年展》
2001年 10月组织与策划《“美的杯”全国首届工业设计作品大赛》

专著出版：

1992年4月 《硬笔行书字帖——流行歌曲词作集粹》
（中国发展出版社）
2007年9月 主编《设计思维与创意》
（北京大学出版社）
2007年8月 主编《首届全国现代壶艺作品双年展作品集》
（中国国际图书出版社）

艺术实践：

2000年9月 南非华侨报专题报道《中国陶艺家伍斌入选南非国际陶艺展》
2000年9月 作为中国唯一入选的陶艺家应邀出席
《南非国际陶艺作品双年展》开幕式
2003年9月 应邀访日，出席《日本第六届亚洲设计国际会议》，宣读
并发表题为“工业设计体验现代生活中的快感文化” 论文
2004年2月 随团出访澳大利亚
2004年5月 台湾台北县莺歌陶瓷博物馆《伍斌新青花作品展》
2004年5月 《景德镇.国际陶艺教育大会》（景德镇）
2005年5月 《首届国家陶艺教育年会》 （西安）
2006年8月 随中国陶艺家代表团出席第42届国际陶艺学会会议，
并出访德国、法国、比利时、丹麦、荷兰等欧洲七国
2007年10月 《2007年第三届全国艺术院校院长高峰论坛》（沈阳）
2007年11月 《2007年全国视觉艺术教育论坛》（重庆）

参　展：

1999年9月　澳大利亚"金海岸"国际陶艺作品展　(布里斯班)
2000年5月　景德镇国际陶艺作品交流展　(景德镇)
2000年9月　《南非国际陶艺作品双年展》　(约翰内斯堡)
2001年6月　宜兴国际陶艺作品交流展　(宜兴)
2001年9月　第一届全国陶瓷艺术与设计展览　(北京)
2002年9月　第一届中国佛山现代国际陶艺作品邀请展　(石湾)
2000年9月　2000年清华大学国际陶艺作品交流展　(北京)
2002年10月　全国第七届陶瓷艺术设计创新评比展　(龙泉)
2004年5月　《景德镇国际陶艺教育大会陶艺作品展》　(景德镇)
2004年3月　广东省工艺美术大师暨名人名作展　(深圳)
2006年10月　全国第八届陶瓷艺术设计创新评比展　(宜兴)
2007年6月　《景德镇陶瓷学院师生陶艺作品展》　(中国美术馆)
2007年6月　石湾当代陶艺作品展（佛山）
2008年2月　《中国西部陶艺家作品大展》

1998年至2008年分别在《美术观察》、《中国陶瓷工业》等国家级核心期刊，以及《美术文献》、《包装与设计》、《中国家具》、《设计》、《产品》、《家具与室内装饰》、《雕塑》、台湾《陶艺》、《中国陶艺》、《中国陶艺家》等专业期刊发表文章80余篇和作品50余幅，参加国际国内艺术设计展20余次。

和风得味

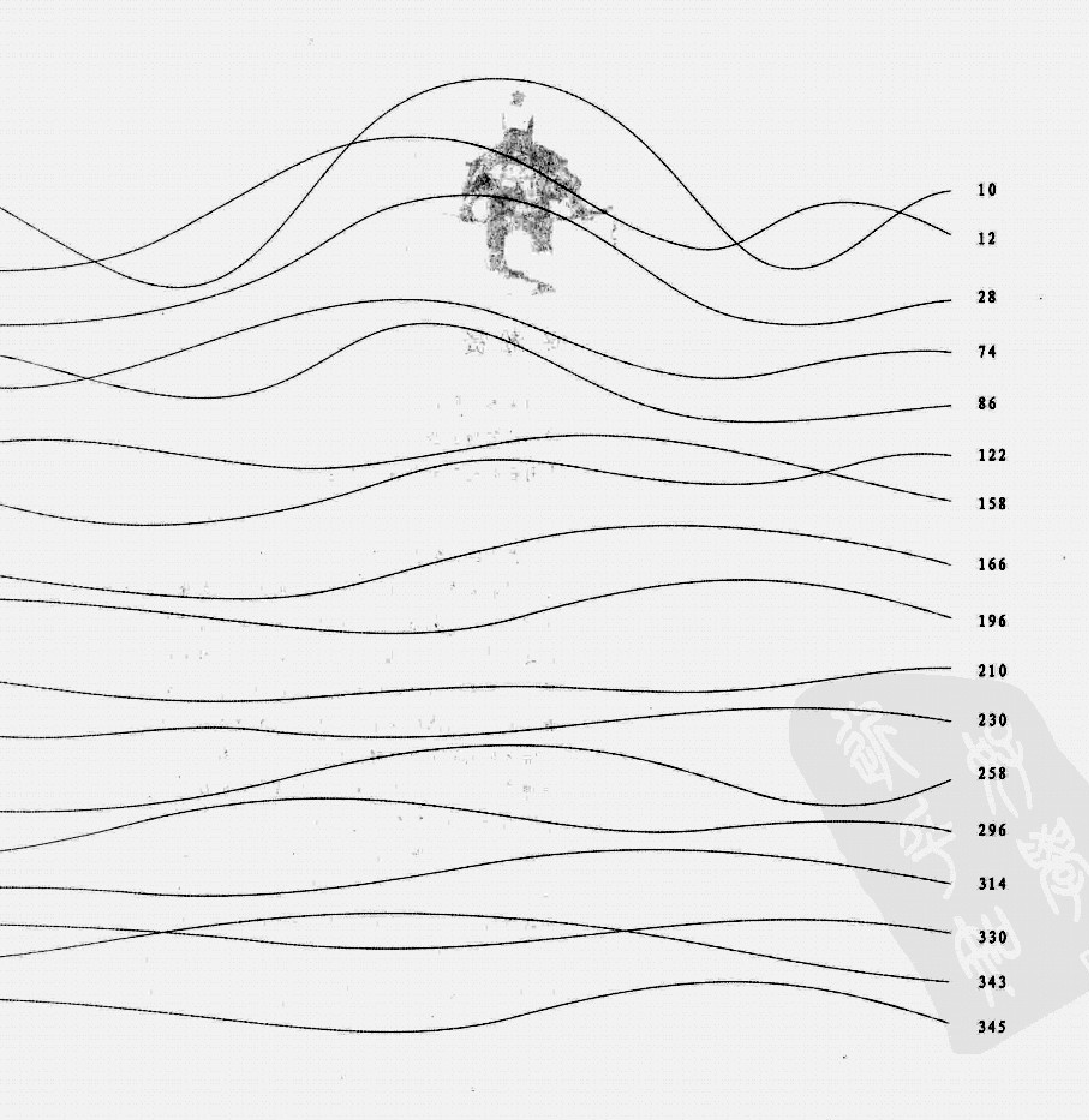
内容简介:

对中国人而言,日本是一个既熟悉又陌生的国都。尽管我们同属于亚洲儒教文化体系，在传统文化上也有着同文同种的历史渊源，但是如果深入研究，就会发现，日本文化艺术实际上与华夏文化是“大异小同”，或者说是“似同实异”。日本文化艺术上呈现出的“和风”，不仅反映出其民族在实际生活中的智慧与才能，也表现出其民族固有的文化精神。

作者通过对中日文化的比较，不仅察觉出各自在设计理念与审美观念上的差异，而且感受到日本的设计艺术始终闪烁出禅宗光芒，令其设计艺术愈发显得灵性和深幽，如日本民族素以“娇小纤细”为美，反映出禅宗的谦虚品德和神道教的朴实美学；日本民族欣赏自然形成的“残缺”之美，这种“轻圆融，喜残缺”的审美习俗，也是符合禅学“物体不完整的形态和有残缺的状态”的主张。同时，又注重物体的“简素”之美，这也正是禅学中简素精神的再现!

作者以一个陶艺家的独特视角、场景体验与心理感受，并凭借500多幅精美的彩色图片和翔实而贴切的文字(八万多字)说明，用禅宗的美学理念，来解说现代日本的建筑、园林、陶艺、花道、茶道、书道的艺术之美。本书图文并茂，对从事建筑设计、景观设计、陶艺设计、家具设计等相关专业的人士均具有很好的参考价值。

目　录

10
12
28
74
86
122
158
166
196
210
230
258
296
314
330
343
345

陈淞贤

中国美术学院教授
国际陶艺协会会员
中国首届陶艺大师评审委员

在我的印象里，参禅论画的人为数不少，但把禅与设计联系在一起进行研究探讨的人却为数廖廖。其实禅与设计的关系是一门既有趣又有学术深度的研究课题。当我读了伍斌撰写的这本书稿《和风禅味》后，不禁为之心动，感触颇深。能看出来，伍斌是带着既崇敬又困惑的复杂心情写完这本著作的。东瀛之行给他带来的虽然是鲜活的日本设计大餐，但也留有一种苦涩的回味，以及对自己民族文化的反思，他既崇敬日本设计师将自己的美学意识中的“空”、“寂”、“佗”的禅意，深深地融入到当代社会的日常生活中，开创了具有东方意味的日本现代设计文化的新格局，又为当今的中国设计在许多方面为什么滞后于曾经长久仰视过我们传统文化的岛国民族而感到困惑，如今他终于觉悟：“一个民

族忧虑的不是你追求什么，而是在盲目的追求中失落了自己传统文化上的优势！大树只有将自己的根基扎得越深，这样抵御自身肌体病毒的能力才会越强，吸收外界的养分也才会越充分。传统文化就像是这大树的根，在这个地域就是独一无二的最具特色的东西，倘若将这代表传统文化的东西抛弃，那么，必将会被浮躁的、哗众取宠的、外来的东西所替代！”这样的体会是深刻的。

禅，本来是印度大（小）乘教东传中国之后同中国本土的道教、儒教融合，重新建构的佛教修炼法门。“空”是禅的最高境界，“悟”则是禅的入门之道，如果拿唐代司图空的“不着一字，尽得风流”八个大字来作为禅的注释，可谓是入木三分、精辟之至。

众所周知，日本文化的根在中国，日本文化的魂是禅学。以陶艺为例，早在公元五世纪，中国的制瓷技术就已传入日本，日本陶艺之质朴、自然、淡雅、清新，完全是日本陶者参禅的结果，那种“信手拈来”的造物手段和“韵外之致”的自然风范，带给人们一种回归自然、回归人性的现代审美情趣，而这种审美定格自然离不开日本民族对禅学的崇尚与普及，诸如“茶道”、“花道”、“书道”、“和服”、“和屋”、“和纸”等，它已将“和风禅味”渗入到普通平民百姓日常生活的方方面面，也许正是由于形形色色“礼”的张扬，日本终于抵御了西方强势文化的冲击，从而维护了民族精神，弘扬了民族文化，就此而论，日本文化传承和发展的经验是值得我们借鉴和吸收的。

中国是一个有着几千年悠久文化积淀的大国，对于中国的传统文化，世人高山仰止，但是对于当今中国文化的某些表现，别人并不以为然，只能是感叹而已。历史赋予我们这一代人的使命和责任是重大而艰巨的，我想这肯定也是伍斌撰写《和风禅味》的心底本意吧！

于杭州西子湖畔

引言

从日本神游归来，感慨万千，不时有提笔行文的冲动，急切地想将自己在日的所见、所闻、所感、所思，向同行们倾诉，以一吐为快！却又迟迟不敢贸然动笔，毕竟只有二十几天的行程，这来去匆匆、浮光掠影、蜻蜓点水般的游历，唯恐草就的文字与自己的感受相去甚远，愧对期望从我的字里行间得到点滴信息的同行们。于是，便在拍摄的数千张图片中翻来覆去地筛选，并久久地凝视，冥想……

我甚至不愿意正视这些日本建筑、园林、陶艺、茶道、景观的存在，有时很想回避它，装作视而不见算了。因为它是那样令我坐立不安！在近距离的感触这些设计艺术时，会为其设计细节的精美呈现出的艺术高品质而赞叹，日本国民那种追求完美的

精神令我感动不已！而当面对我们当下的某些建筑、园林、陶艺、家具设计，有时似乎怀疑我们华夏民族那些精美、典雅的传统建筑、园林、家具、陶艺是否真的存在过。因为，我们当下的某些城市的现代建筑、园林、家具的设计，总是令我们感到陌生，难以找到认同感。我们的某些设计因为在快节奏中突显出的是粗糙与简陋，在唯利是图的功利中我们将人文的精神几乎丧失殆尽，在一窝蜂地相互抄袭与模仿中，我们的创造力几乎泯灭!眼前这些和式的建筑、园林、陶艺的设计，的的确确会令我们现代的设计师们汗颜!

日本城市建筑、园林和景观设计对细节的微妙处理，可谓是无微不至！使得人性化、个性化的设计在日本随处可见，即便是餐馆一处不起眼的园林小品、 街市中的小栏杆、住宅里的小围墙、洗手间与电梯内残障人的专用设备、机场候机室免费的手机充电设备等，无不体现出设计者的良苦用心，这看似微不足道的细节设计，对提高城市整体环境质量起着不可忽视的作用。

这种“大处着眼，小处着手”的设计理念，令日本的设计大到城市环境，小到一个路标，不仅有广博之美，也有着精致之美。日本的城市环境设计非常重视环境中各种细节的处理，对于各种近人尺度的建筑细部、环境细部以及相关的服务设施等都考虑得非常周到、详尽，这些不起眼的细节设计，不仅给人们的日常旅途带来了方便，而且提高了城市整体环境的质量，使每一个初来日本的人感到舒服和便利。无论是城市绿化、路面铺设、建筑立的面、公共场所的座椅、无障碍设施、广告、标志，甚至是公共场所的卫生设施，都能成为一种别致的景观。这是因为从造型、构图到材料的质感、颜色都是经过精心设计的，看不出一丝的随意，也很难从中寻找到明显的瑕疵。与此同时，加上优质的施工和精致的制作，使这些设计具有了更强的表现力。日本人的这种精致有时带有点痴迷、颠狂之状，其施工质量精细

程度使我们常常会忽略其设计的高下，而专注其高超的施工技术和工艺水平，令人赞叹不已！

或许我们不愿面对这样一个现实，当我们被沉重的文化传承的负担压得喘不过气来，以至于一会儿食古不化，一会儿又全盘照搬西化，找不到自己民族的文化魂魄时，而经历了数百年的文化和经济革命后的日本，却似乎游刃有余地把玩着现代文明与传统文化的传承游戏！而且，他们始终没有放弃作为自身文化传统的外在形式的张扬，他们不仅仅是将东方文化中的“礼”存在于想象的价值观念中，同样也是可以表演出来的一整套礼仪形式。或许正是这些执著的仪式，在无意识中抵御了西方强势文化的侵蚀，在“道”的仪式操演中显示了一种东方文化传统的神圣与庄严。这种用强化仪式的方法来挽救传统、弘扬民族文化的形式，恰好被我们自己给忽略了。由于“道文化”将日本的美学观念与具体技艺相结合，使得日本的茶道、花道和书道等独树一帜。在这种“道文化”孕育下的设计艺术，也充分体现出日本传统美学的特征——简素、闲寂、幽玄、精致。

日本政府早就提出了以“设计立国”的治国理念，并将其渗透到社会的各个领域。由于对设计的高度重视，使得日本的建筑、园林、景观的设计艺术在当代能够引领国际设计潮流，并对西方乃至全球产生着重要的影响。

★伊势神宫

伊势神宫秉承弥生时代建筑文化的表现形式：抽象、洗练，崇尚自然和自我压缩的风格，它不仅张扬了神道文化精神，而且展现的是日本建筑的洗练之美和日本特有的空间艺术之美。

日本设计艺术上呈现出的“和风”，是在“和”的基础上建立起来的，他们将日本精神称之为“和魂”，意为中和的精神。“和”又是日本的特指，如“和纸”、“和服”、“和屋”。“和魂”不仅反映出其民族在实际生活中的智慧与才能，也表现出其民族固有的文化精神。日本文化中“和风”的形成，是在与外来文化的交融过程中通过“冲突、并存、融和”的文化模式中调和而成的，因为在对外来文化进行分解、还原、取舍上，日本民族有着超常的能力与智慧。

日本设计艺术在借鉴和吸收中国唐朝、朝鲜李朝的艺术形式的基础上，形成了有自己民族特色的艺术形式。在漫长的历史发展中，它逐渐地丰富了日本民族对自身感情的表述，例如，文学上有和歌与俳句；还有形式独特的花道、茶道艺术；美术上有大和绘、浮世绘；书法上有“和风”特征的书道。这些艺术本身就是外来艺术形式和民族性审美相结合的优秀范例。从某种意义上说，“和风”实际上是日本神道教信仰的变换发展与不断延伸。在这个过程中，又大量地吸收中国的儒教文化思想和佛教的禅宗理念，并将以改良后“日本化”的儒教文化为核心与以先进科学技术为内涵的西方文化相结合，它构成了近代日本文化的重要基础，也成为日本现代设计艺术发展的指导思想。可以说，日本的设计艺术的发展史，是一部外来文化与本土的“和”文化不断交织的历史，也是外来文化移植后被摄取与同化的历史。

在日本神社、茶室与庭园等处，不仅可以充分感受到传统的“和文化”带来的具有“禅味”的园林

★日本料理的室内设计

日本的神道教认为大凡有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的！所以他们形成了崇尚原始、自然、朴实的风气，注重的是物体的简素之美，使空间展现出一种禅宗的简素精神。

设计、陶艺和花道艺术，也可以在超现代的钢架结构或用清水混凝土围造的博物馆、美术馆的现代建筑艺术中，品味出“禅境”来，日本设计师已将自己美学意识中的“空”、“寂”和“佗”的禅宗意念深深地融入到日本当代社会生活的各个层面中。

漫游日本，无论是走进那具有“简素之美”的伊势神宫，还是步入那颇具“禅宗之妙”的桂离宫；也不论是走进幽雅、宁静的茶庭，还是踏入空灵、寂静的枯山水园林，在享受这一独特视觉美的同时，我的内心很难愉悦起来，甚至还有一丝隐隐的痛！因为眼前这些日本建筑、园林、茶道、花道、书道，可以说，几乎无一不是从中国传入的。但令我百思不得其解的是，这些华夏艺术为何移植到日本后，日本人却能将其提炼与升华，创造出具有和民族文化特征的艺术，并使它们获得新生并发出了异样的光彩？这多少有点伤我们的自尊！我常在内心发问，难道只有日本人才具有理解美、发现美、创造美和欣赏美的能力吗？

我的困惑、不平，并不在于我们现在对这个邻近岛国的经济、文化艺术有时所采取的仰视姿态， 而是这个曾经长久仰视 我们传统文化的岛国民族竟能将我们的传统文化很好地吸收与消化，演变成他们民族的风格，且又能在现代生活中如此完整地保存与发展，使其如此鲜活地存在于现代生活中。

我一遍又一遍地思考与寻找，想知道我们优秀的传统文化之脉，是从何时开始断裂，因为我们毕竟是从蕴涵着华夏之魂的原始彩陶、西汉钟鼎、盛唐大殿、明清家具、苏州园林中一步一步走来的，这些代表汉民族精神的文脉在中华大地上为何会断裂？甚至在我们的生活周围已难觅踪影。

从日本对民族传统文化的保护和对自己历史的尊重中，我强烈地感受到我们对本民族优秀文化和历史传统的漠视！我们不能只是

★**室内设计**

日本环境设计中追求一种独特的构造形式，看似虚拟的空间，营造的是虚无之妙境，而体现出的却是禅宗艺术的极致。

一味强调发展经济的重要性，当经济的发展处于一个泡沫发展的阶段时，文化上必然会产生断裂，出现一些浮夸的现象。近年来，有的地方官员，也许是为了突显自己在短期任职内的政绩，头脑一热，便决定在千年古城内大兴土木，推倒古城墙，毁掉古建筑，为了追逐眼前的经济利益而不顾人民的长远利益。在他们看来，要搞好现代城市建设就要破旧立新，不破不立。许多完整的古建筑在他们眼中是代表着落后，是破旧的象征，并且影响市容！ 而西方式建筑、摩天大厦则代表着所谓的先进、文明和现代化，在这种浮浅的认识驱使下，将那些印记古城历史痕迹、代表民族特色、地域特征的古建筑，那些积蓄着几代人对古老城市的记忆毁于一旦！当这些宝贵的文明与传统被快速割断后，新城市的建筑设计对未来表现得又无所适从，于是只好一味地抄袭和照搬， 取而代之的是刷着像奶油蛋糕色的、不中不西的怪诞建筑、仿造的欧式建筑群和体现政绩的超大规模广场等席卷而来。

★日本室内设计
禅宗境界的营造，
并无太多的清规戒律，
就看设计师是否『觉悟』，
看你有没有慧眼和禅心……

我们似乎只关注城市建筑和广场的高大、宏伟、气派，却不考虑城市建筑和广场是为何人而建，也不考虑设计上是如何的粗俗不堪。使得这些不顾城市特点以“大”为美的建筑，从南到北、从东到西，比比皆是！由于盲目崇拜巨型大物，导致造型比例上的失调，在细节上更无暇去推敲与斟酌，这种“大”反而显得贫乏而空洞、单调而乏味、丑陋而笨拙。

更令人愤慨的是，有时将价值连城的古老建筑拆掉后，又来建造新的仿古建筑，例如一些地方的“明清一条街”，来作为旅游景点，可建好之后又是一片冷冷清清，好像无人区。这种不惜以破坏城市生态为代价令“假古董”盛行一时的行为，使一个城市的文化内涵几乎丧失殆尽。殊不知，一个城市的文化和街道建筑的特色是在历经几百年甚至上千年中慢慢形成的。而短期内突击建成的所谓政绩工程，由于急功近利，只求速度，不讲质量，为图快省事，一些仿古建筑外墙的青砖竟然是民工们用白色颜料一道一道画出来的，这么粗制滥造的假古董，有何美感可言？给人带来的不是视觉享受，而是视觉污染！不是在弘扬传统文化，而是在践踏！

我们的城市建设当然要发展，但绝不是靠淘汰过去来发展。试问：唯有将所有中国传统文化连根拔除才能代表时代的进步吗？我们时常倡导国民要爱国，殊不知这爱国主义精神是源于我们每一个国

民的民族自豪感，如果一个民族连传统的文化都已经流失，我们的民族自豪感又从何而来呢？失去了传统文化这个根，民众便会变得无所适从，他们的理想和信念也无法生根。

一位哲学家曾做 这样的比喻："政治是骨骼，经济是血肉，文化是灵魂"。一个民族忧虑的不是你追求什么，而是在盲目的追求中将自己的优秀传统文化也给丢弃了！大树只有将自己的根基扎得越深，抵御自身肌体病毒的能力才会越强，吸收外界的养分也才会越充分。传统文化就像是这大树的根，在这个地域就是独一无二的最具特色的东西，倘若将这代表传统文化的东西抛弃，那么，必将会被浮躁的、哗众取宠的、外来的东西所替代！君不见，一些不合常规、违反科学的怪诞设计，在造价上增加了几十倍，造成人力、物力、财

★室内设计

在空间醒目处，通常插有瘦骨嶙峋的、带有泥土气息的野花，令室内得空灵而高雅。也许唯有这时候，居者静坐冥想，心中自然生出一种美的「空寂」与「幽玄」，置身于一种禅宗空寂的境界。

力的巨大浪费的且在国外都无法实现的所谓现代建筑设计，拿到中国却能登上建筑舞台。使得北京、上海等地几乎成为国外许多建筑师怪诞建筑设计的实验场。这是何等的荒唐！曾是一个英雄辈出的国度，而今却正在远离自己文化中的核心价值观，失去自己的精神支柱。

当我们一锹一镐将自己的历史古城从国人的视线中铲除的时候，日本却将自己的历史名城如京都、奈良、名古屋等城市保护得相当完整，这类城市虽然古老，却又很鲜活，景致各不相同。低矮的古建筑、狭小的街道、深黑色的建筑群等形成的特异空间与独特气氛，给人难以磨灭的印象。这种奇特城市的体验，是你在世界任何一个城市无法感受到的，唯有亲临日本，方可品味出它独特魅力，这个魅力，就是独特文化的魅力！

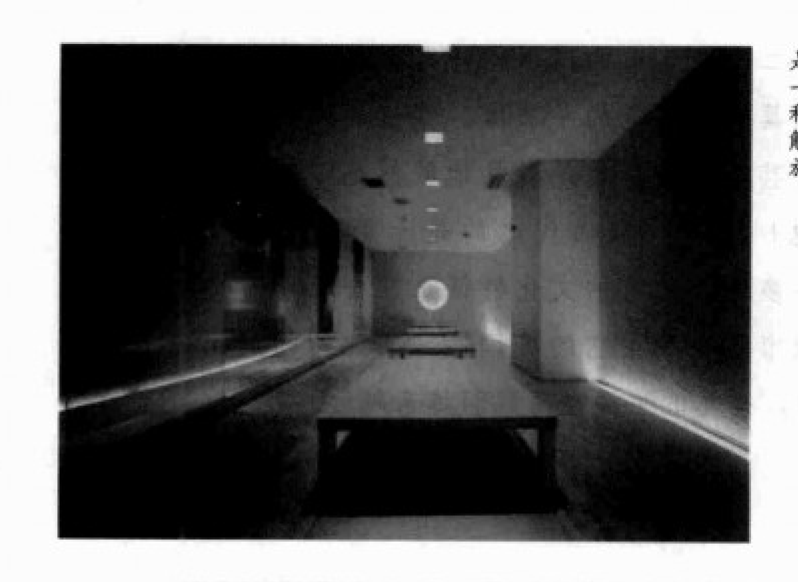
当日本民族在极力固守那份并不丰厚的文化时，我们却在遗忘。一个没有历史文化的民族是苍白的，而一个不尊重自己历史文化的民族是可悲的。

我们的城市建设由于缺乏个性而越来越趋于同化，使得许多历史悠久，风情各异的城市景象也不复存在。如今，我很害怕重返数年未曾去 的城市，因为它可能变得使你无法亲近，令你感到陌

★室内设计

原木、干花、竹子、干草等天然的材料，营造出一种禅宗的简素之美。日本的室内设计是和文化艺术的综合运用，它是一个完整的体系，在室内环境中，有时插花变成了主角。

★室内设计

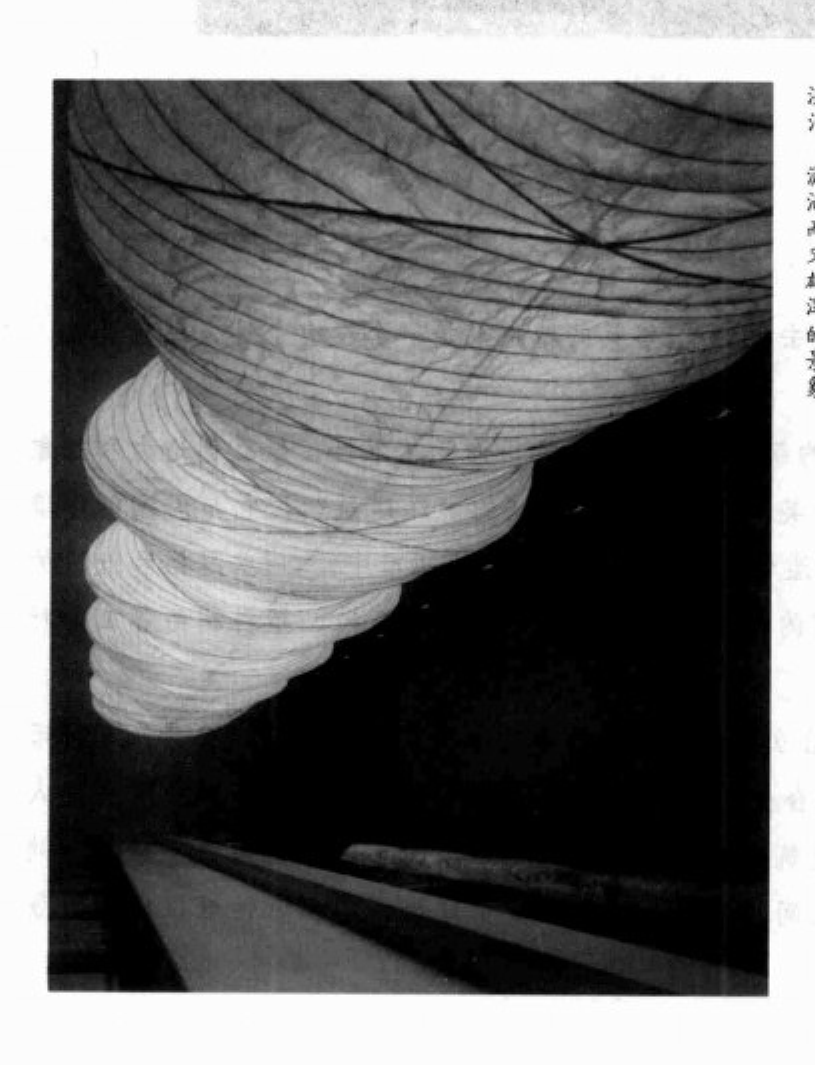
禅宗倡导生活中的简约之美，室内设计中家具的省略便是一种体现。这对于一个生活在紧张工作环境的日本人来说，是一种解放。

生，让你熟悉而温馨的记忆断裂！一个让人“失去记忆”感觉的城市，是一个没有个性、没有灵魂、没有魅力的城市，也是不适宜居住的城市。

由于盲目追求城市建设的速度，使许多城市的新建筑只讲生产性，而无艺术性。缺乏创造力和想象力的设计举目皆是，四处耸立着假冒的、叫人哭笑不得的、比例失调的“洋建筑”，它与周围的环境是那样的格格不入。令我们身处于一个粗鄙的、滥情的、虚假的、苍白的城市中。一些恶俗和低级的快餐文化、虚假的景象也乘虚而入，填塞着我们的精神空间，钢筋、水泥、瓷砖、塑料制品等工业材料大量充斥我们城市的生活空间。

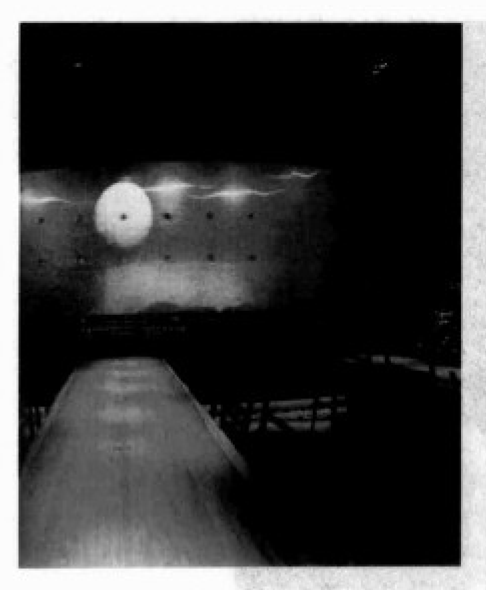
在我们的城市中，许多公共设施在设计上存在欠缺，如车站行李寄存处的窗口太高；公共汽车投币既不找钱，也不兑换零钞；医院病房内刺耳的铝合金门窗……诸多粗糙的设计，无暇更多地关注普通人的实际需求，使我们生活在没有亲和力的城市建筑和设施中，造成生活上的不便，情绪的不稳定，缺乏安全感，视野不开阔，空间缺少绿色，楼房之间过于密集，从而使家庭生活的私密性难以保障，令居住者难堪不已。

我记得二十多年前的广州，马路标牌上的字迹是一种独具岭南特色的手书体，城市的商店、酒店招牌，甚至于菜单也是各具地域特色，建筑更是不用说！而今，取而代之的是千篇一律的印刷体，许多城市特有的文化特征正在一点一点地消失，城市正在失去它的可读性，文化的积淀正逐渐消失，禅意的生活也离我们越来越远。

★室内设计
和纸是可吸光的亚光材料，呈现出的是材料的简素本色，那随意的形态，无不体现出自然的本色之美，令室内洋溢出一派天真、淡泊、潇洒而又雄浑的景象。

★室内设计
禅宗希望超越物体现象而去关注其精神，发现精神世界中的规律与变化，从而达到精神与想象的统一。

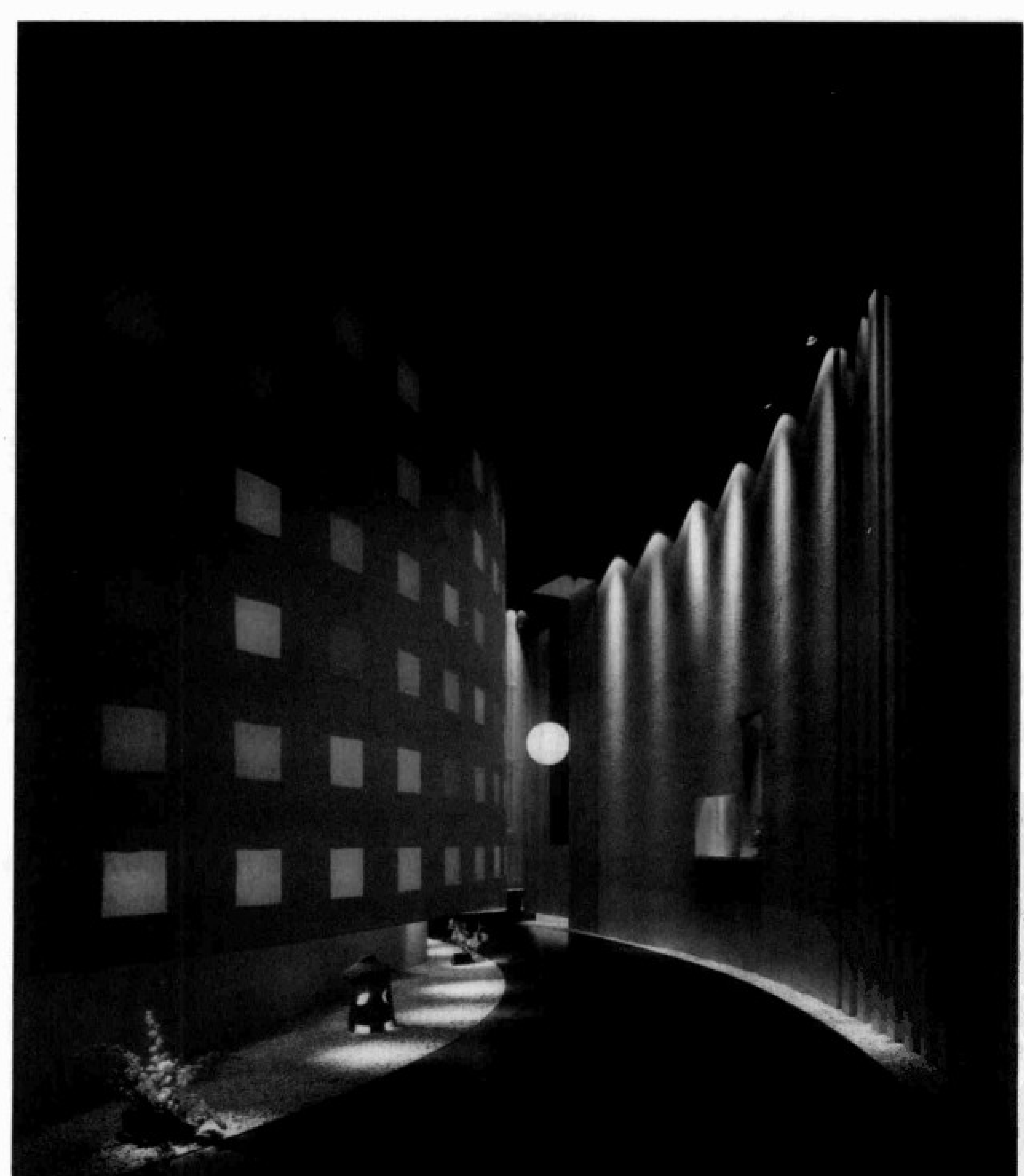

★室内设计
打破对称与圆满的程式化，表现出对非对称之美的迷恋。在日本的设计师看来，非对称的造型比对称的造型更具灵活性和随意性。

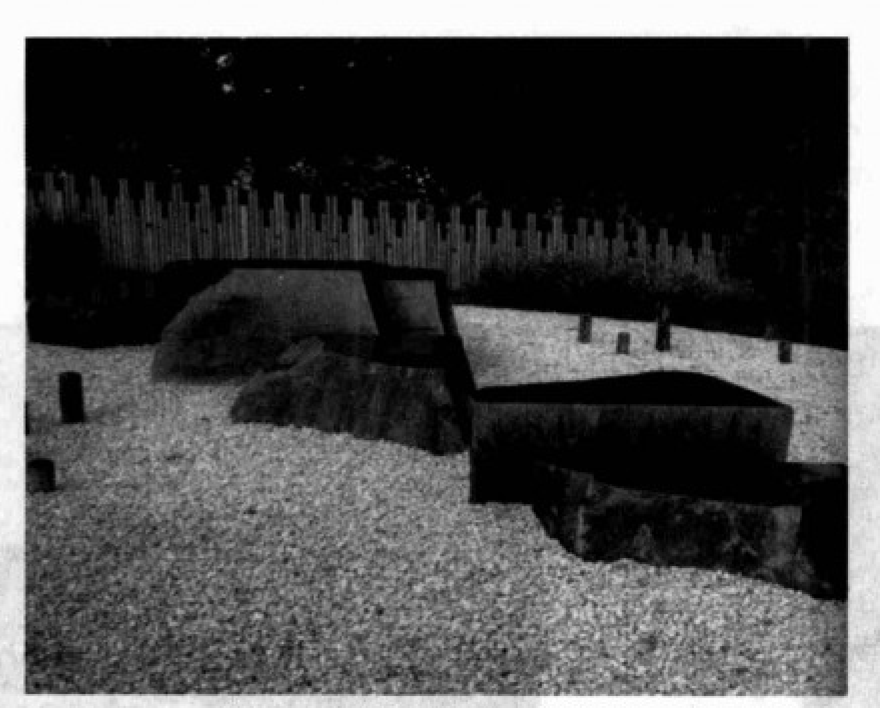
其实，一个国家先进与发达的标志，并不仅仅在于多么高的摩天大厦，多么奢华的大广场，而往往在于自己的传统文化能否得到很好的体现。对自己传统文化越重视的民族，越是充满自信的民族。同样，一个国家的落后与贫穷，也不仅仅体现在某一时期经济发展的迟缓和物质的匮乏上，而更在于历史遗产与传统文化等无形资产的永久流失。大凡对自己的传统文化越是漠视的民族，就越是没有希望的民族。一个有着数千年优秀传统文化的民族，如果在外来文化的侵扰中，不懂得珍视自己传统文化的价值，从而迷失了自我的话，其发展前景自然也就暗淡。

有时候历史与传统文化就像一颗钻石，隐匿在现代社会生活中，镶嵌在我们的生活背景中，它会不时地向现代人投来一束又一束的光，使迷惘的现代人既可窥测到自己的由来，又能看得见自己四周的景象……

★室内设计

日本室内设计不以唯美炫人，
而是力求渗入自然深处，表现出纯洁和简朴。
同时体现出对人与自然的尊重，
为现代人打造一片灵魂的栖息之地。

★庭园设计

日本现代庭园注重于景物洗练和景观的静寂，
表现出禅宗淡泊清远的心态和超凡脱俗的理念。
现代庭园之美不仅仅停留在视觉上，
其实更多的是静思和冥想，
这恐怕也是受禅宗理念的影响，
从禅宗冥想的精神中演化而来的。

★庭园设计

日本庭园的感人之处也在于它的精致而小巧，
枯寂而玄妙，抽象而深邃，简约而生动。

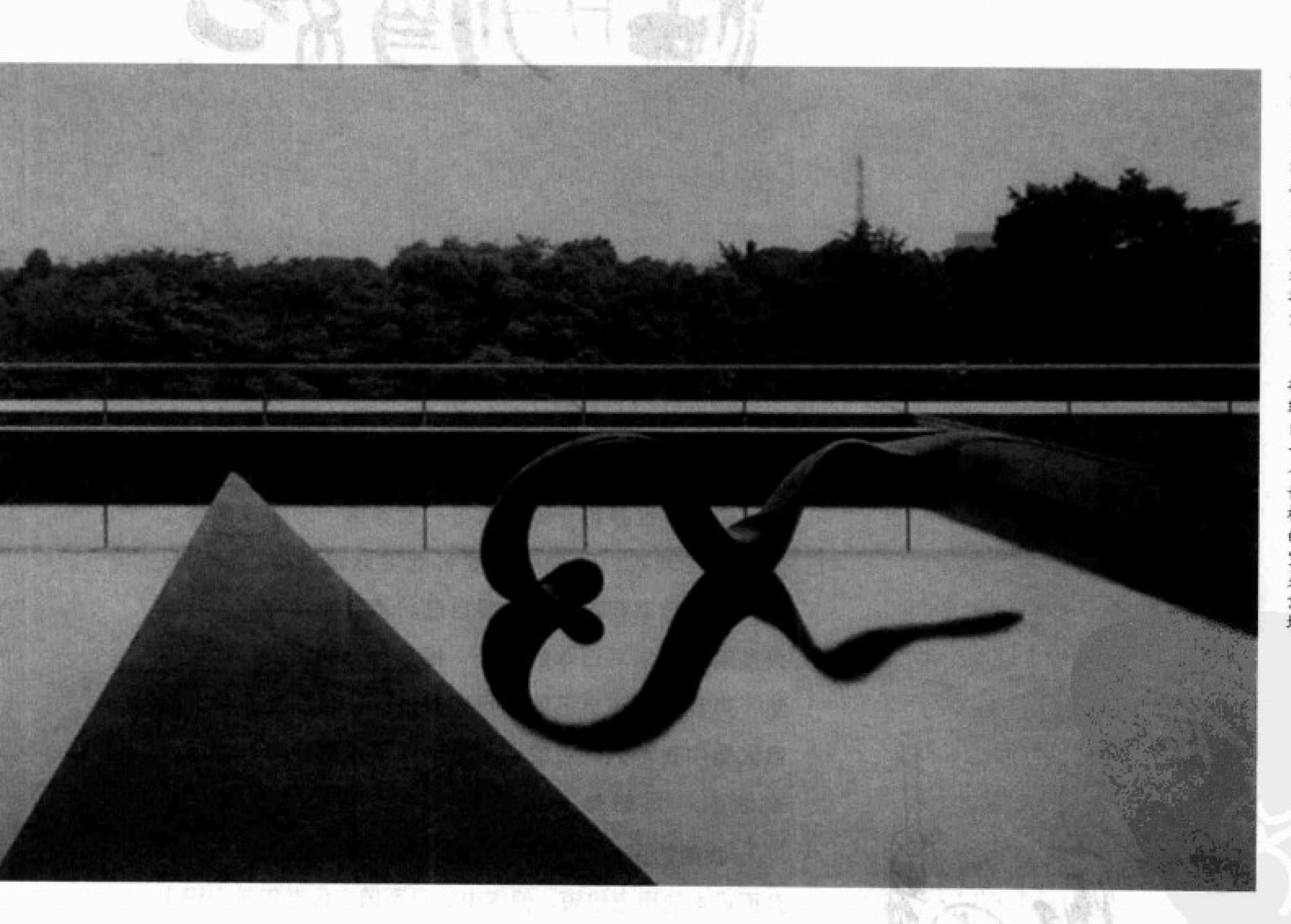
★建筑设计

日本的现代建筑追求的是建筑的内在精神，那是一种可以在人的内心深处留下深刻记忆的空间体验。

★建筑设计

日本的建筑艺术由于玄学与禅宗理念的渗入，
而愈显灵性和深幽，因为禅意的建筑设计，
始终表现出一种超然外物的空寂，
它以『象外之象、意外之意』，描绘出一个静极的空灵意境。

活用傳統

日本——这个中国文化的“学生”，现如今已创造出了几项世界第一：国民储蓄总额世界第一、外汇储备世界第一、世界第一金融大国、世界第一大债权国等，面对这些现实，我们有必要客观地认识日本、研究日本，理性地审视自己，把握自己。读者或许会抱怨我用太多篇幅来描写日本的长处，揭示自己的短处。其实不然，当我们知道自己的不足要改进时，自然要将我们的目光集中在他人优点的一面上，以便能更新自己。而借鉴他人，目的是弄清楚我们自己的长处和不足。

我国的民族众多而日本的民族单一，我国的历史悠久而日本的历史较短，使得中、日两国人民在审美意识上有着明显的差异：中华民族推崇宏伟博大，日本民族则痴迷于细微精致。在造型设计上，我们中国人讲究整体，注

重对称性与圆满式。日本人则拒绝对称、平衡与圆满，而是通过打破对称与平衡来取得一种视觉上的均衡。

当我乘坐联合航空公司的客机，由香港出发，穿越台湾海峡，数小时后便飞抵东京成田机场。在入境的那一刹那，便丝毫没有以往出国时身处异国他乡的新鲜感和神秘感。环顾四周，扑面而来的是熟悉的不能再熟悉的繁体汉字，字同义也同，还有那举手投足、衣着打扮与相貌表情与国人并无多大差异的日本人，我仿佛觉得又溜达在国内一个似乎熟悉而又陌生的城市，因为除了言语的不通，似乎感觉不出日本的城市与国内某些城市有多大的差别。

名古屋的橱窗设计

日本的橱窗设计，既有鲜明的时代气息，又有浓郁的东方色彩。

但是，经过一段时间细心的观察与比较，就会发现，无论是在地理结构、生活习俗、民族性格方面，还是在文化结构和审美意识上，两国均有不少的差异。尤其是在文化艺术上，两国之间的文化艺术实际上是“大异小同”，或者说是“似同实异”。

第一，从地理结构上看，我国东、南面临大海，西枕喜马拉亚山脉，北靠无边的沙漠，中部是广袤的平原，生活在这种半封闭的地理环境中的中国人，容易滋生稳定与自信，从容与安详的心理，自然也就会偏爱那些博大、厚重、稳定之物，你只要稍加留意华夏远古时代的艺术，便可从原始彩陶、商周青铜、秦兵马俑、云岗石窟、敦煌壁画、明清家具等艺术作品中感受到那种博大、宏伟、对称、稳重、深厚的气韵。

喜对称：中国人对造型上的对称格式一向执著，大到古城的布局与街道的设计，都是严格遵循东西南北对称式的设计，例如有东城就有西城，有河东就有河西；小到农家院落的设计，也是左右对称式的构造，

东京商场
现代禅味的时装橱窗设计。

京都街头的禅味橱窗设计

这便是禅宗的精髓，万物一切，尽在我心。

有正房就有偏房，有前院就有后院。甚至于在新春佳节，家家户户大门外贴的对联也是成双成对的，你“辞旧”我便“迎新”，你“百花齐放”我就“万紫千红”。

尚大物：万里长城、九曲黄河，早已成为华夏民族伟大的象征，举世瞩目的浩大的都江堰水利工程充分展现出古代中国人的气概与智慧，当代三峡大坝也实现了已故毛泽东当年“高峡出平湖”的蓝图，确实令“当今世界殊”！“伟大的自然造就伟大的艺术”，所以中国人自古以来就有崇尚大物的喜好。艺术上也是如此，如龙门石窟、云岗石窟，都称得上是巨型雕塑，其雄伟高大的气概世间罕见，还有敦煌壁画同样是浩如烟海，蔚为壮观！

近几年来，我们崇尚大物的风气愈演愈烈，你造了一个“世界第一大佛”，我便建一座“国际第一高塔”，不尚美，唯慕大。或以获得吉尼斯世界纪录为荣，殊不知吉尼斯世界纪录并非是以艺术高低、质量优劣为标准，你做的东西只要最大、最长、最高、最小、均可申报和获得吉尼斯世界纪录。

大，有时的确可反映出中国人的英雄气概和精神面貌，但有时又“物极必反”，假若我们一味的好大，必定会滋长夸夸其谈及热衷于“假、大、空”等好大喜功的恶习，也势必会导致在设计上忽视细节，在制作上粗制滥造。如新建的高楼成“危楼”；献礼工程变“献丑工程”；彩虹桥瞬间成“断

桥”；护堤的大坝转眼变“豆腐渣工程”。诸如此类的“假、大、空”工程，给我们国家造成的人力、物力、财力上的损失是难于数计的。

与我国相比，日本不过是一个由众多岛屿组成的蕞尔小国，它就像是汪洋中的一条船，四周面对的都是波涛汹涌的大海，无依无靠，不仅要抵挡海啸、台风的肆虐，还要面对地震、火山的吞噬，常年生活在如此险恶的自然环境中的日本人，不但培育出搏击风浪、控制平衡、居安思危的能力与性格，而且还养成了在动荡不安的情况下，仍然保持高度警觉，处惊不乱的才能。了解了这些，我们自然会发现他们在设计中忌讳机械的对称，单调的排列，而是留三分空白，用奇斜取势，体现出不平衡之美。这种对非对称之美的执著追求，无论在大到日本庭院、神社的设计中，还

民间工艺品橱窗

这些憨态可掬的民艺品用纯棉布制成，色泽柔和，它摈弃一切富贵、华美、艳丽、豪华，高扬出一种稚拙、简素、质朴、静谧的禅宗品格。

是在小到料理、花道、橱窗的摆放方面，都会得到充分的体现。

其实，早在弥生时代，彩陶的波浪纹就已是非对称的布局，以及镰仓时代的茶庭设计，也都是采用不对称的布局，以顺应自然的地理形态，巧妙而合理地利用空间。甚至连日本神道教的代表性建筑——神社，其建筑布局也是采用不对称的手法。即便是皇城这个天皇的居所也不例外，建筑的排列均是高低错落不齐，这与中国皇家宫殿的左右对称、层层叠进的建筑格式完全背道而驰。尽管日本的建筑、园林、陶瓷艺术受中国影响很深，但是这些艺术一传到日本，在形态上就发生了质的变化，建筑的宏伟、器皿的厚重、壁画的充实……一下变得精微、轻巧与空灵起来！仿佛艺术唯有如此表达，才能合乎日本人的心理特征和审美趣味。

第二，从历史发展上看，中华民族是经历了原始社会、奴隶社会、封建社会到社会主义社会的漫长的发展岁月而循序渐进的；日本却不然，他们是跳跃性的向前发展，可以从原始的渔猎社会一步迈入农业社会，又从不太长的奴隶社会马上跨入封建社会，经明治维新后又从一个保守落后的封建社会国家急转为一个资本主义的强国。日本文化艺术也是随着这种大幅度的摆荡式的前进而急速发展的，并凸现出其文化的张力。

其实，国家的“小”未必就一定是“弱小”与“落后”的代名词，国家“大”也不一定就是强大与先进的象征。从生物学的角度看，当今世界能够生存下来的生物并非是最庞大的动物，也不是最聪明的生物，而是那些对外界变化能够做出快速反应的生物，这就是庞大的恐龙为何是最早灭绝的原因。生物界尚如此，国家的经济发展也莫不如

高山市一酒坊

民族特色浓郁的酒坊商铺招幌，尽管其无泽、不纯、古色、陈旧，然而日本禅宗文化的妙境就在这形式之外的幽玄清寂世界中。

一小吃店

禅宗的理念是使人能够富有诗意的生活，远离城市的嘈杂与喧嚣，与自然贴近，多用天然材料打造自己的居所，过着一种宁静、简朴和有品味的生活，使人们真正理解人生的意义。

此，“船小好调头”，如今的日本已经成为世界第二经济强国，这说明国家的“大”与“小”，并不取决于领土的广狭及国民人口的多少，一个国家在国际舞台上要有话语权，靠的是经济、科技、军事与教育的先进以及民族的自信、自尊与自强。

第三，从民族性格上看，岛国的日本人与长期安享于大陆的秀山丽水之中且养尊处优，吃惯了大锅饭，生活节奏缓慢，又得过且过，性格闲散、凡事差不多就行了的中国人相比，其身处汪洋大海的狭小孤岛又时常遭受地震、火山海啸等自然灾害，有着与生俱来的危机感和紧迫感，所以养成了干任何事都勤快而仔细。这种一丝不苟的认真精神，似乎成为日本的社会的一种习俗，无须谁倡导，它自然而然地在日本人血液中流淌。一个日本的清洁工，他心中只想着将手里的活做到最好，令走进来的客人心情舒畅，却从不考虑清洁工作是否卑贱，是否浪费青春，也不羡慕他人工作的体面和高薪。作为一个清洁工，他人生的全部价值与荣耀，就在他的清洁生涯中。所以有人说，日本是一个极少数的天才领导一大批勤勤恳恳、规规矩矩、老老实实的人的国家，也是一个缺少天才但又拥有众多能工巧匠的国家。

日本有一项国家级的奖项——“终生成就奖”，在日本人心中，它是一个人人梦想却又难以企及的至高荣誉，也是无数社会各界精英们终生努力的目标。可是，在举国上下的期盼和瞩目中，有一届“终生成就奖”没有授予科学家、文学家、艺术家等社会名流，却颁给了东京的一位幸运的邮差——清水龟之助。

清水龟之助每天的工作就是将成千上万封不同的信件快速而准确地投递到千家万户，这种工作微乎其微，单调、枯燥且乏味，无足挂齿。然而，清水龟之助在这不起眼的工作中一干就是二十五年，二十五年来他对待工作的态度与敬业精神与他第一天上岗时无任何差别，从未出现过迟到、早退和请假等缺勤现象，也不论是天寒地冻、暴风骤雨，甚至于发生地震灾害，他都

以实物作招牌的商铺

当今社会充斥着一种物欲横流、金钱至上、贪图享受的人生价值观，使得城市民众的居住环境、生活品质日益恶化。禅宗的思想可以净化人的心灵，帮助人们抵御物质与金钱的诱惑，使人们过着一种理性而健康的生活。

寺院一角

禅宗的境界，是以极其精致、细腻、丰富、空灵的精神来体验的。

能够准确、及时、与无误地将信件快速投递到收件人手中！经清水龟之助之手的数以亿计的信件，竟从来没有出现差错。当有人问："是什么样的力量支持你几十年如一日、持之以恒地将一件极为平凡普通的工作，铸造成了一项伟大无比的成就呢？"，清水龟之助回答："是快乐，我在我从事的工作中，感受到了无穷的快乐。"

每当看到人们因收到远方亲朋好友的来信而脸上绽开喜悦笑容时，他内心都非常高兴，自己微不足道的工作竟然能给人们带来如此的精神安慰和快乐，这使他感到自己职业的神圣而又有意义，只要一想到收件人脸上的快乐表情，即使是再恶劣的天气、再危险的境况也无法阻挡他的投递工作。

三洋电机公司前总经理井植薰先生曾说过，何谓经营之本？就是"造就人"！先制造优质的人，再由优质的人制造出优质的产品，这样一来，企业才能兴旺发达。

第四，从文化结构的方式上，中、日两国间有着极大的差异，由于受中庸之道的影响，中国人在对待事物上往往采取折衷的态度，对外来文化表现出吸收不彻底，或模棱两可。在担心传统方式落后的同时，又害怕被指责为崇洋媚外，这常使我们的设计师处于两难的境界。日本的设计文化不同，他们可以大胆地拿来，彻底地吸收，再合理地改良。他们极富摹仿的天赋，对外来文化从技术到设计完全忠实地模仿，毫不犹豫，也不搞折衷，然后在此基础上加以适当改良，使日本的设计文化呈现出一种杂交的优势。

我在日本的二十多天的旅程中，穿梭于名古屋附近的濑户、滋贺、伊势、丰田等地。每一次乘车出游，放眼望去，窗外是一望无际的平原、低矮的日式平房建筑与窄小的街道，却全然寻觅不到高楼大厦的踪影。只有那一片片整齐的田野和云烟环抱的青山；那点缀在树林与鲜花

京都产业馆内的传统手工艺展示

每个民族的文化特色都会在其物质层面上自然而然地闪现出来，因为“有形”的设计形态必须要靠一种“无形”的文化来支撑。

高山市古寺院

身着和服的日本女子随处可见，她们与身后的古建筑相映成趣。

间的农家田舍和整洁美丽的乡村小道；那环绕村庄的清彻溪流和有着传统特色的农家生活；无不令我感慨万千！还有那不时出现在繁华街道中身穿和服的少女，以及乡村小镇的传统民间祭祀节日活动，让我好像走进了那久远的江户时代，使我满脑子对日本这个“世界经济强国”，“现代高科技国家”的崇高与神秘的感觉一点点地消失。如此近距离地接触到日本的一山一水，我却看不到现代人滥用现代科技所展现的征服自然的非凡成就，我亲身感受到的是日本人对自然中一草一木所存的敬畏之心！

在日本许多地方，人们可以近距离地贴近自然并感受到传统文化的气息。那随处可见的木结构和屋，那简素的枯山水园林，那碎石子铺就的小径，那清纯的溪流环绕着的村庄，那茂密的树林中传来的鸟鸣声……这些温馨的、质朴的民俗与民风，以及原生态的环境，体现出的是一派恬静、祥和、洁净，呈现出的是一种超凡脱俗的生活品味，这活脱脱一个新时代农村的田园生活，那么令人神往！日本民族用禅宗的朴实美学，将现实生活演绎为一种简单主义的生活。但简单的生活并不意味着物质的匮乏，也并非无所事事。它呈现的是人的一种精神的自由自在，是一种心灵的单纯，是人们内心的感受。当我们用一种新的视野去看待、选择生活时，便会发现许多简单的东西才是最美的，生活中许多美的东西恰好是那些简单的东西。

生活，其实并没有欺骗我们，只是偶然间我们将生活读颠倒了！不是吗？在中国，一提到城市的现代化必然是高楼大厦，一提到国际化便是凯旋门、罗马柱的泛滥，一谈到民族形式便在现代超高层建筑上加几个古典亭子。如果建筑装修不用进口材料与设备就称不上高档与时尚，没有私人别墅和高级轿车便不算是成功人士，一些缺乏社会良知和责任感的媒体也推波助澜，疯狂鼓噪拜金主义。于是乎，一大批没有花园的“花园别墅”、破坏生态的“生态家园”和缺乏文化的“文化广场”拔地而起，在吞噬着我们的生活环境！这种不顾国情、盲目攀比、追求豪华气派的风气已泛滥到了令人发指的地步！而实际上中国人生活的品质却未必有多大的提高，反而离禅宗的朴实美学和倡导生活的简单主义也越来越远。

社会的发展当然需要竞争，竞争是一件有益的事，但是为何非得比

东大寺

在日本常见到成群结队的中小学生，他们着装整齐，在老师的带领下参观古城奈良传统建筑——东大寺。每当他们初中、高中毕业时，都有机会周游全国，感受民族古老文化的魅力。

谁豪华和富贵？家底并不殷实的我们就不能比比简朴吗？我们的生活真的需要点禅宗的朴实美学，它确实可以帮助我们在平凡生活中保持生命的热情，感受生活的真实和意义，抵挡商业和不良媒体向我们倾销的金钱观，有利于扫除物质与生命之间的樊篱，从而过上一种平静、安逸，有灵性的生活。

我想，一个民族如果只有追求金钱物欲和感官刺激的品性，那么这个民族便会沦落为一种可怜的生物群体！一个民族如果缺乏高尚品格的支撑，那么这个民族离灭亡的日子就不会太远了！

尽管日本拥有世界上先进的科学技术，可以制造出智能机器人，发明许多新的家电产品，还能生产出时速近500千米的子弹头列车；但是，我更由衷地敬佩他们那随时随地体现出的对本民族历史的尊重，对传统的保护和对自然的爱护。在日本，你时常会觉得历史与传统文化就隐藏在他们的生活里，它因日本人的生活存在而存在，历史与现实生活形成了镜子式的对映。你若不信，那你可以到东京人群密集的现代化的地铁车站的展示柜里，看到久远时代的人们使用过的传统生活工具；或在人头攒动的繁华商场，看到传统的

传统风格酒馆里的现代都市人

日本政府倡导“和魂洋才”，意在只吸收西方的科学技术中对自己有用的东西，拒绝西方文化发展到国民的精神领域。

木结构的酒馆设计

设计师的灵感不是向外求学，「拾人牙慧」得来，而是靠自己体会得来，靠的是「悟」。

和式建筑模型展览，以及日本妇女身着传统和服的展示；甚至在许多餐馆的橱窗中，也可以看到日本传统陶瓷、漆器作品展的海报……

值得称道的是许多商店、车站、酒馆的招牌字，普遍采用手书体。伫立于日本的任何一角，众多不同内容的手书招牌、幌子，都会映入你眼帘。这反映出日本的书道艺术，并不只停留在学术的层面而高高在上，而是广泛地应用于普通大众的日常生活中，他们拒绝呆板的、缺乏灵性的印刷体，他们注重生活中一些细节的真情流露。

在日本，不论是酒馆，还是商场；也不管是车站，还是机场，在各种不同场合、不同环中，都可以看到各种汉字手书体或随意涂鸦的幽默漫画，这使我内心不时地会涌动阵阵暖流和感动。这些充满了含有书写人情感与灵气的字体，广泛地运用于各种不同的商业设计中，它是那样随意，那样稚气，那样率真！尽管有些书法并不那么专业和到位，却远比那些从电脑中打出的印刷体有亲切感，更具创造个性和人文色彩！它不仅是日本人追求一种有品质生活的体现，同时，它更能给都市人以浓郁的人文关怀。

京都的园林小品
都市路边的园林设计，将传统的枯山水形式移植在民众的平常生活中。

多少年来，我们的书法一直是将先贤们的字帖当作范本描摹。在全国的各个书店里，几乎很难找到个性独特的当代书法家的作品集。然而，各个出版社出版的同一种字帖却是泛滥成灾，数不胜数。更令人堪忧的是一些全国性的书法大奖赛的获奖作品，竟然是临摹得不走样的欧体、柳体，这种在美术界、设计界都被视为抄袭和侵权的现象，在书法界却可以堂而皇之的获奖，简直叫人哭笑不得！古人创造了书法艺术，我们后人却被书法的“法式”给束缚住了，禁锢了自己的思维，成为传统书法的奴隶。如果长此以往，我们只是习惯于沿袭传统，时时抱着古人的字贴不放，那么，久而久之，不仅书法艺术中的个性将丧失殆尽，还势必造成中国书法家创作上的惰性与文化上的依赖，中国的书法将会自行消亡！

我们过去光辉灿烂而悠久的书法文化着实令世人叹服！但千万不能将这种深厚、丰富的文化历史变为包袱，唯有如此，才能在当今的时代里建立自己新的书法文化内涵。传统书法的含义其实不在形式而是精神，仅仅借用古人艺术中的表现形式和符号，而称其为传统则是对传统实质的曲解，千万不要把传统书法当作包袱而一成不变，否则就是反传统。

我曾见一位日本的陶艺家在订做的木包装盒上用毛笔题写品名，由于没有受过这方面的训练，写的字自然不算太规整和到位，便好奇地问她，为什么不请书法家来写，然后统一印制在木包装盒上，那样的话，岂不又规整又美观？她平和地答道，那样自然是会好看一些，但那不是我的手迹！我的字虽然不那么专业，但是它和我的陶艺作品与包装形成了一个整体，并且得到收藏我陶艺作品的人士认可，一旦更改反而会影响我在市场上的形象。他们要的就是这种鲜明感和独特性。

东京的小酒馆

再不起眼的酒馆，其门面设计也不失传统艺术的风范。

我不由地想起清末年间，有一法国传教士前往中国考察，他深入到穷乡僻壤，满目皆是穿着破衣烂衫，表情呆板，不会看书识字的中国人，令他大为沮丧，感叹道：“中国没文化！”

走遍中国乡村后，他又来到了京城，便有一批文人墨客相继宴请他，并将他引进了匾额高悬的大雄宝殿、楼台庭阁的皇家园林和古色古香的饭店酒家。其间，欣赏的是古典建筑，漫步于诗意的园林，吃的是美味佳肴，听到的是文人雅士的妙语连珠和高谈阔论，这位法国传教士又感叹道：“中国太有文化了！”

这个故事说明中国的文化艺术在地域上发展是极不平衡的。中国的文化艺术始终都是一种精英文化，高高在上，并在一个小氛围、小圈子里高度发展，文化艺术仿佛是精英们的专利，而广大的民众的文化教育却终年得不到普及与提高，导致广大民众的文化艺术素质低下，这种二元文化结构的现象至今还在漫延，并已成为我国经济与文化发展的一个瓶颈。

如同禅宗一样，日本的禅易懂而普遍，深入到百姓的日常生活中，既丰富了百姓的文化生活、

东京街头

酒瓶的软木塞构成了酒吧招牌，也构成了都市的一道亮丽的风景。

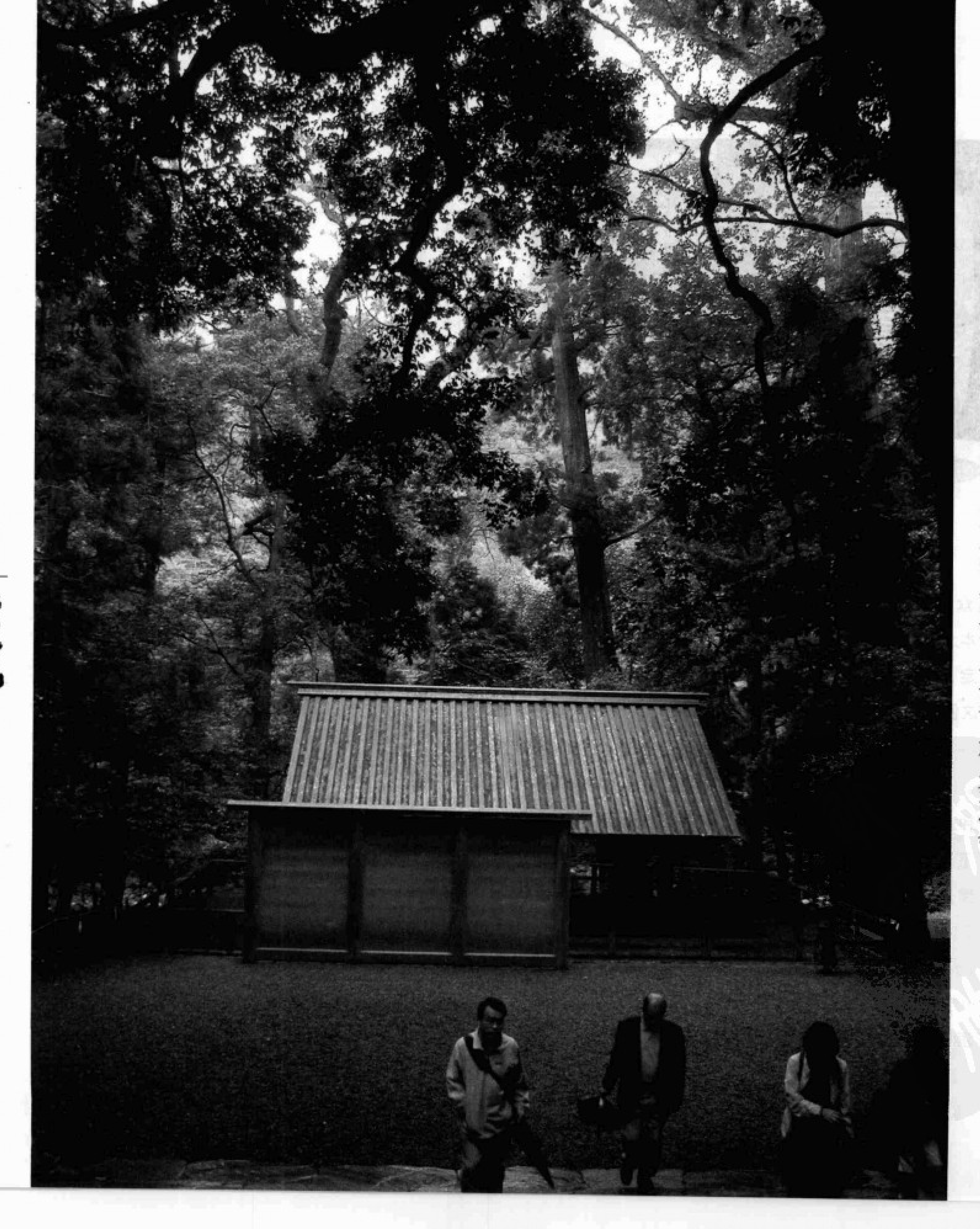
京都产业馆内展示的传统手工艺制作

日本的设计在对待传统文化上，考虑得最多的不仅仅是形式，而是精神与功能。

赋予了民众的智慧，又提高了百姓的文化素质。中国的禅严谨而孤绝，基本上与百姓的生活毫无关系，因中国百姓多数缺乏一种内心的禅定，无思辨，无判断，无意识，百姓们的生活只能是随波逐流，这便是两国文化涵盖面的不同所致。

日本一些城市与乡村的博物馆，真称得上是一个立体的传统知识宝库。在这里，不但随处可见传统手工艺制作的灯笼、漆器、纸扇和刺绣，而且馆内还有介绍传统手工艺的图书馆和电子信息库，还设有各种工艺制作的作坊，请一些工艺师来现场作指导，学员都是来自不同职业的传统工艺的爱好者，也有留学生，他们通过多种媒介渠道将民间传统文化传播出去。

游览于众多的名胜古迹之中，我屡屡遇到成群结队、活泼可爱的日本中小学生，他们身着整齐的校服，手持笔记本与数码相机，由老师带领周游全国（费用由政府承担），去领略自己国家的历

充满禅意的深山寺院

最朴实的语言中孕育着最伟大的思想，最丰富的内涵却是最简单的语言，可谓是『真佛只说家常话』。

茨城的酒馆
既要守住传统，又不拒绝现代的酒馆设计。

史和传统文化。通过这种方法让下一代时刻牢记自己国家的优秀文化与传统，并将它们一代代发扬光大。

更有甚者，一些旅游景点在寸土寸金的黄金地段腾出场地，摆设传统手工艺劳作的设备，让游客们也能亲眼见到和纸的手工作坊和传统食品制作的工艺过程。在“第六届亚洲设计国际会议”上，作为主办方的日本也是不遗余力地在会议间隙中，穿插着将日本的民间歌舞、茶道、折纸花、手工编织等，展现给来自世界各地的设计师们，体现出对自己国家传统文化的尊重与热爱。

一个热爱自己传统文化的民族，才是一个自信的民族。

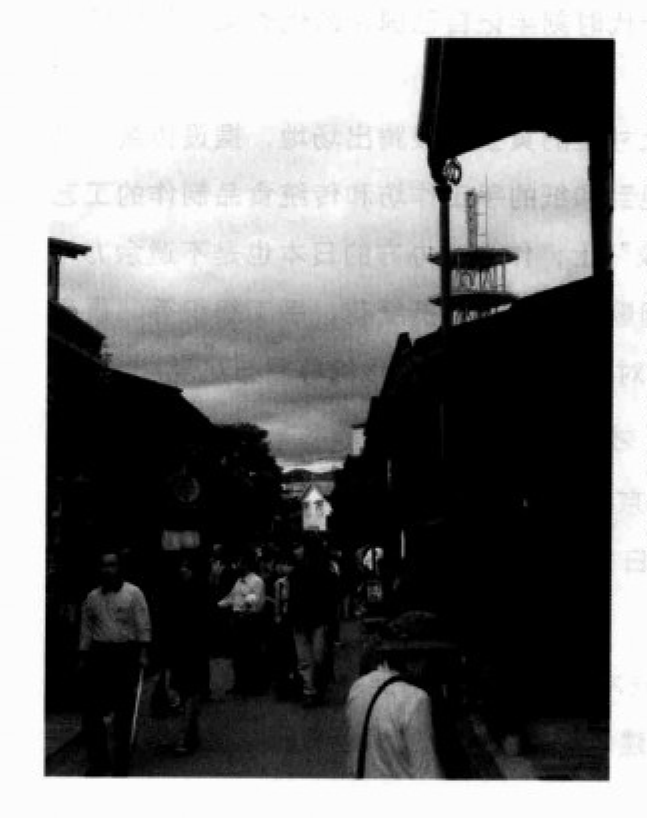
举世闻名的奈良的唐招提寺和京都的皇家园林桂离宫，是我心仪已久、梦魂牵挂的朝圣之地，本想此次访日之行，该会如愿以偿，岂料，却是无功而返！

当我带着渴望和迫切的心情，兴冲冲地赶到唐招提寺时，却发现这里正在进行维护修缮，只见唐招提寺的整个建筑被施工的金属板包裹着，可见维修工程

之大！我从施工房的缝隙中望去，看见有许多工人在里面默默地劳作，但是却听不到嘈杂声，施工现场居然很安静。据说要花几年的时间才能修复完成，我只好在唐招提寺附近的景点悻悻而行。

当我再次带着期盼与神往又匆匆赶到近在咫尺的桂离宫时，也被告之不得而入。桂离宫门口的工作人员带着歉意，又很有礼节地告诉我这个远道而来的异国游客，桂离宫每周只有一天对外开放，对参观的人数有严格的限制，只允许三十左右的人参观，所以每一个参观者都须提前一周预约登记，拿着护照、免冠照片去市政厅办理参观许可证，方可入内参观。他解释说，如果游人过多，既影响参观者品味园林艺术的兴致，也不利于园林的保护与管理。无奈，我只有带着深深地遗憾，一步三回头，沮丧地离去……

一天，无意中在网上流览到这样一则消息：黄金周期间，北京某皇家建筑一天的门票收入超过70万元人民币！呜呼！我不知是喜，抑或是忧……

保存完整的古客栈驿道

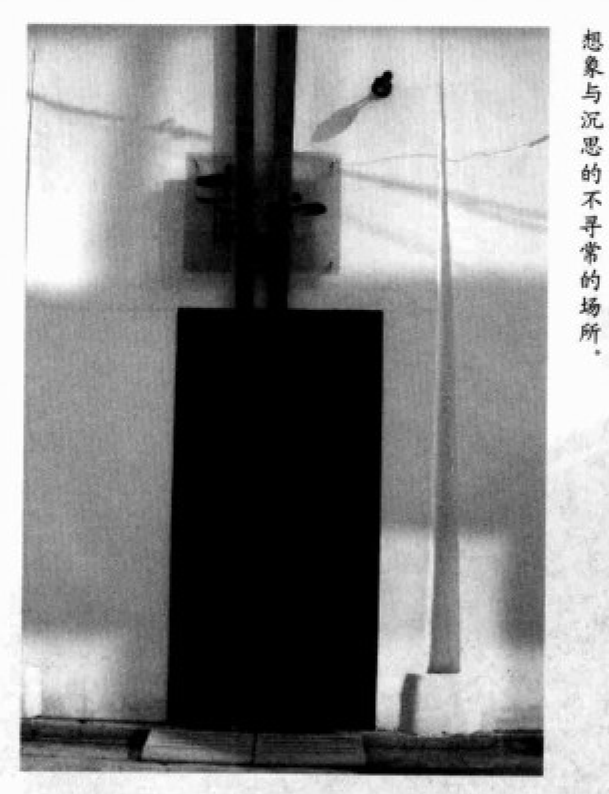
高山市为日本的小城市，它既不闪亮，也不豪华，但富裕的市民生活无不透露出朴素的品德，朴素中又不乏自信，教养。令外来的游人行走其间倍感舒适与愉悦。想不到，朴素的美德也能成就一个城市的美好。

保存完整的古客栈驿道

童年的记忆就是城市特色在人们幼小的心灵上打下的难以磨灭的物质文化与精神文化的烙印。

在日本，这些保存完好的古客栈驿道数不胜数，它能使几代人的童年记忆得以延伸。

简约风格的酒吧店面设计

现代禅宗设计倾向于用更少的元素，来创造一种能激发人们想象与沉思的不寻常的场所。

京都街头的店铺设计

对于禅宗而言，世界只是幻象，只是对自身悟性的亲证。因此，我们常称之为『色即是空』。

反传统的酒馆店面设计

实际上，道就在世界中，
顺其自然使是道。

一个民族的审美观念与其传统宗教思想是分不开的，
日本民族受神道教、佛教和禅宗等宗教思想的影响，
并体现在民族文化和国民性格中，
最终形成大和民族独特的精神构造、审美爱好等。

书法在现代商业中的应用

日本书法所进行的是一场革新运动，它包含了高扬主体，反对教条束缚，自尊、自信的积极意义。

书法在现代商业中的应用

禅宗的「空」与「无」并非是虚无主义的一无所有和万念俱灰，它是一种包罗万象的「空」，正如苏东坡诗曰：「静故了群动，空故纳万境」。

书法在现代商业中的应用

禅宗坚持『自家面目』的心性理论与『自力自度』的修行原则，以及蔑视权威法度，大胆发挥主体能动性的行为作风，给日本书法反复古，反教条，突破规范约束，坚持艺术个性，发挥创作主体的自主性和创造性带来了良好的促进作用。

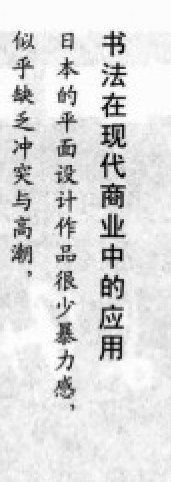
日本书法寺院内的书法

禅宗讲当下觉悟，若能突破目前之物，那就灵光透脱，处处圆融无碍了。

书法在现代商业中的应用

日本的平面设计作品很少暴力感，
似乎缺乏冲突与高潮，
有的是细致的、平静的抒情，
以冷澈的笔触、平和的神情呈现在你面前，
令你产生樱花静静地飘落之感。
冷淡中描绘了一个梦与现实分不开的世界。

书法在现代商业中的应用

禅宗不但不主张依靠外力解脱成佛，
而且将一切现成的规矩法度
都看成对自我心性的束缚与障碍。

书法在现代商业中的应用

书法艺术的创作是对人精神本质的认识，是自我心性最自由畅快的抒发，它本身就意味着自由、突破与创造。

京都街头的禅味橱窗设计

对于禅宗来说，自由即觉悟，因为外在对象被「空」了出来时，时空的具体规定性就被打破了。

书法在现代商业中的应用

无论是对修行人而言，还是对艺术创作者而言，在对生命本原性的认识上，禅宗相信人性本净、本真，而去伪、去缚的主张也正是禅宗思想的体现。

日本书法寺院内的书法

书法家之所以能获得如此自由而畅快的创作状态，其根本原因就是跳出了樊篱，解除了陈规陋习对自己的束缚。

书法在现代商业中的应用

无论外在权威如何神圣，
始终不失去创作主体的能动作用，
念念不忘去伪存真，
这既是禅的生命力源泉，
也是日本设计的生命源泉。

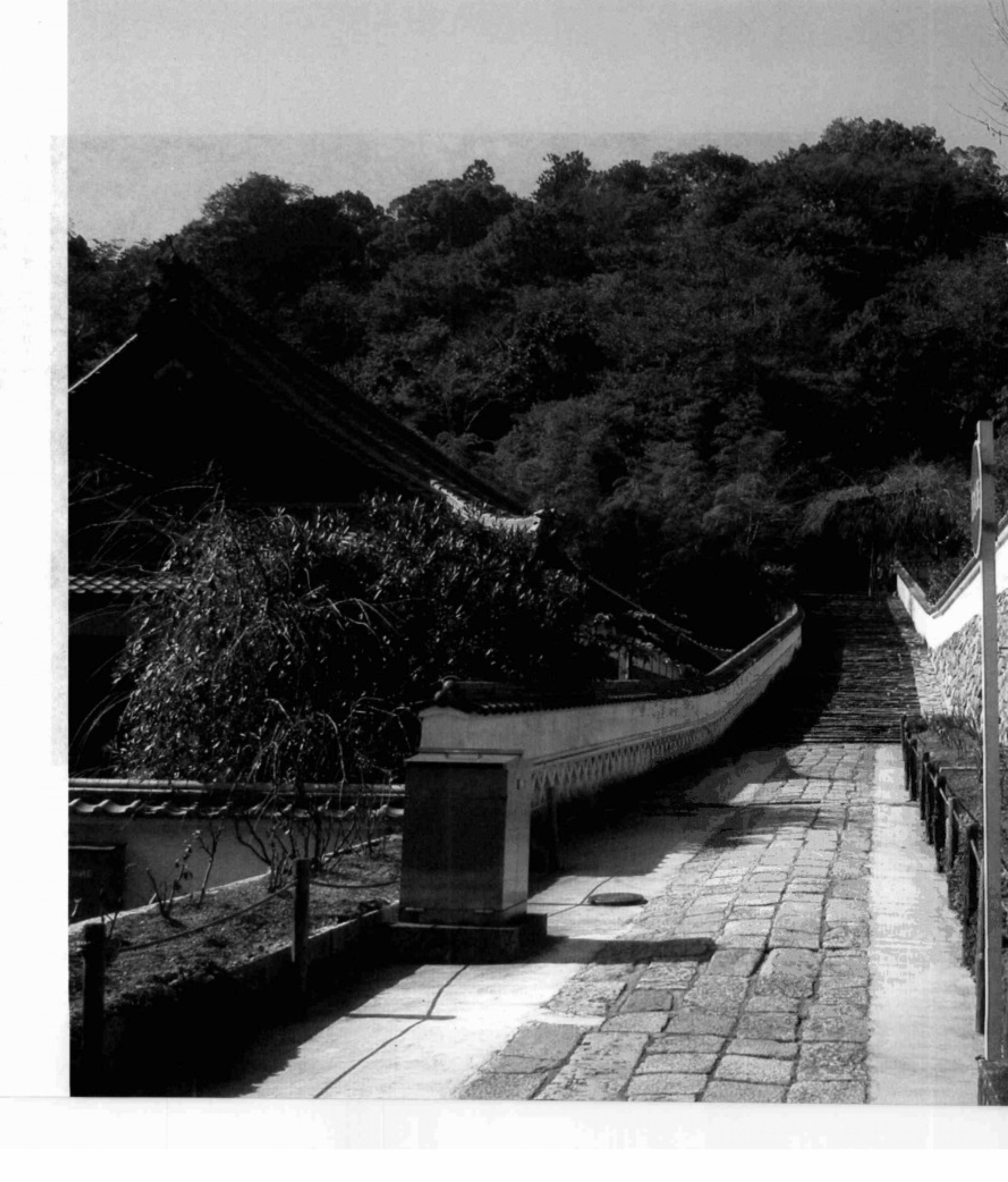
公路旁的神社

神道教是日本的原始宗教，它强调对自然
山川的热爱与尊敬。

桂离宫外

淡泊名利，宁静致远，不追求华丽富贵，也不抱怨简朴与清贫。一切出自本心。

清静的寺院

日本一向关注本民族独特的文化，
并且利用现代科技做了大量保护与修缮工作，
这些传统文化的完整保存，
为日本设计师吸取民族文化的营养提供了良好条件。

干净整洁的乡村小道

日本人对事物的细腻精致，近乎于一种痴迷的状态，有时达到神经质的境界。这条极为普通的乡村小道，确实体现出日本国民对美的事物孜孜以求的严谨作风。

大隐隐于市的传统建筑

建筑艺术是以情感表达为特征的，民族性审美就是要表达出这片土地的民族情感。其民族情感都是根植于它所产生的土壤，并且伴随它走向未来，这种民族情感不是现代化的桎梏，而是出于人们对特殊的生存环境、生存历史的考虑。

乡村文化公园

虽是现代建筑，但仍可感受到传统建筑的风韵。

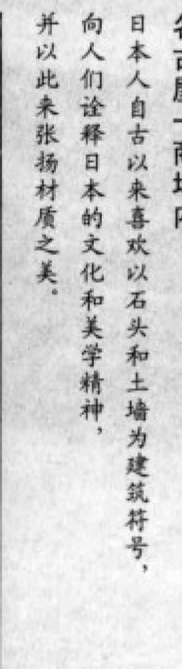
随处可见的日本神社
信男善女们的精神家园。

名古屋一商业街的街景

哪怕是在繁华的商业闹市，
也要给现代都市人一个灵魂的寄托之处。

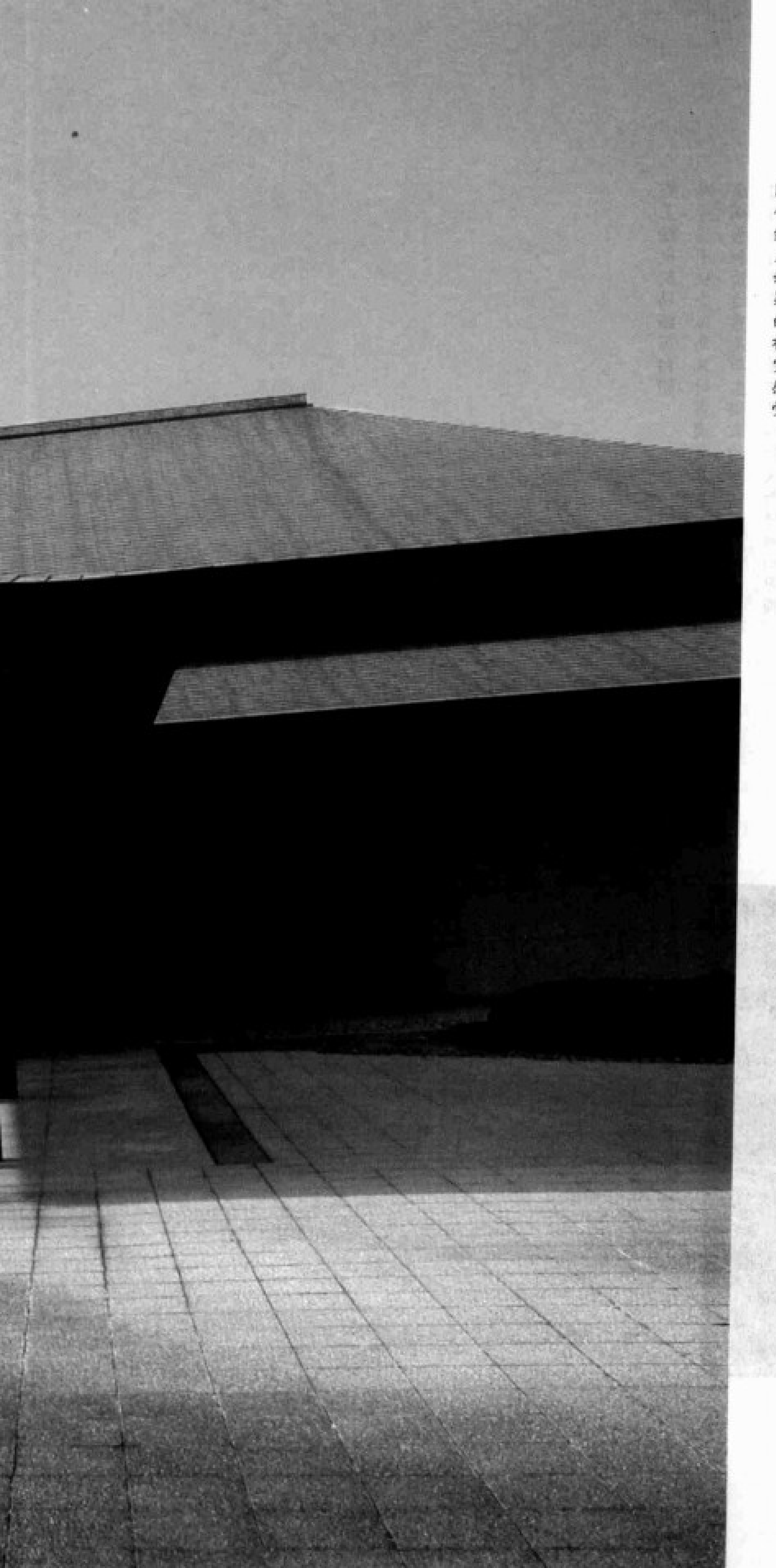

名古屋一商场内

日本人自古以来喜欢以石头和土墙为建筑符号，
向人们诠释日本的文化和美学精神，
并以此来张扬材质之美。

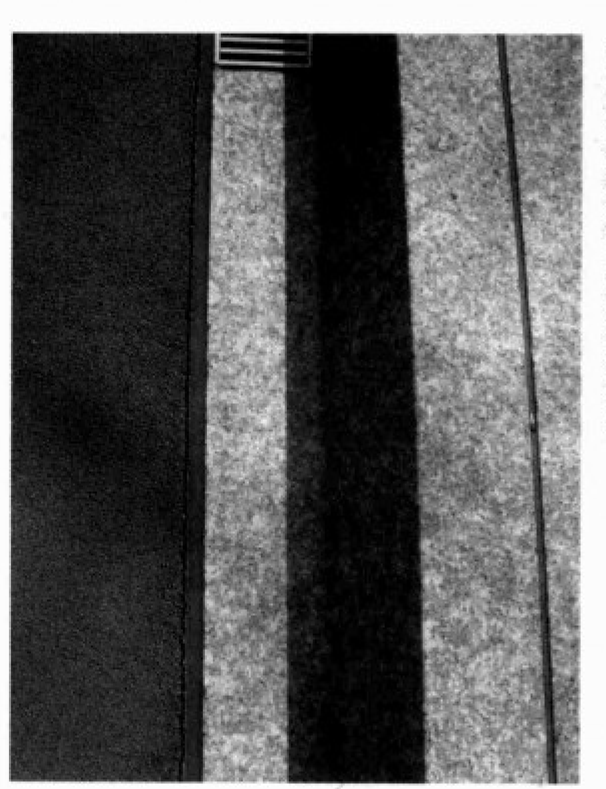

日本现代建筑——伊势美术馆

日本的设计善于强化造型的视觉张力，加强视觉元素的对比力度，在平衡中找对抗的力量感，对人们的视觉形成冲击力，造成既熟悉又陌生，既传统又新颖的视觉感受。

施工精良的马路与台阶

对身陷于狭小孤岛又时常遭受众多自然灾害的日本人来说，危机感和紧迫感是与生俱来的，因而他们养成了干任何事都勤快而仔细的习惯，这种一丝不苟的认真精神，似乎成为日本的社会的一种习俗，无须谁倡导，它自然而然地在日本人血液中流淌。

雨中的马龙宿

简朴不是简陋，只有在体会到其中的美妙之处后，才会从心里产生一种超凡脱俗的境界。

不对称的台阶

日本的设计忌讳机械的对称，单调的排列，而是留三分空白，用奇斜取势，体现出不平衡之美。这种对非对称之美的执著，在大到日本的庭院、神社设计，小到料理、花道、橱窗的摆放中，都得以体现。

京都市区低矮民宅

在现代生活中，「简素、自然、寂静」的家常禅宗境界，一直浸染于日本民众的生活方式中。

东京街头雕塑

现代艺术已深入到日本人生活的方方面面，同时也扩大了他们对美的感受力和创造美的热情。

京都产业馆一角

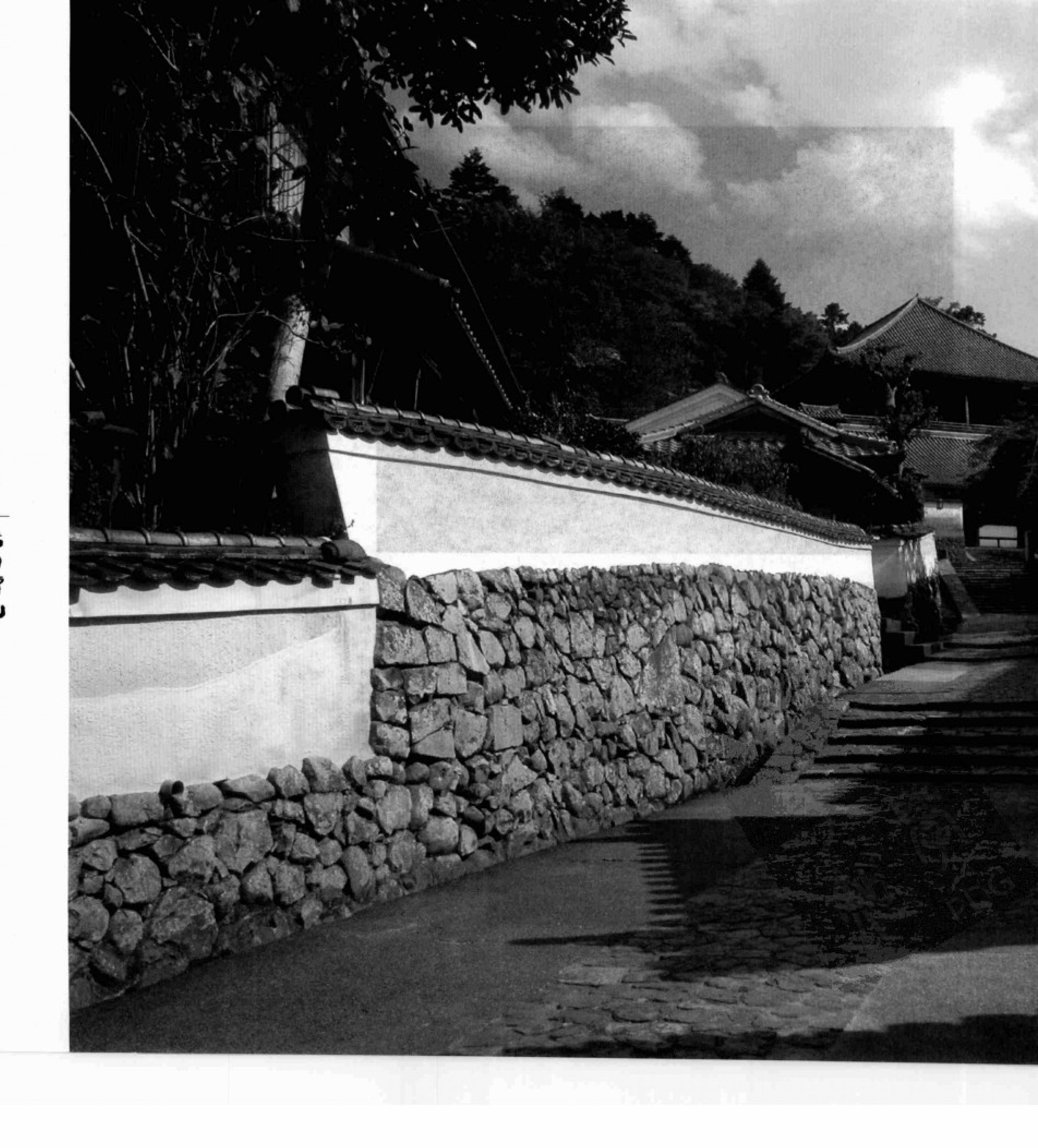
对万物的看法「无差别观」禅宗集中体现的就是这一思想，
大凡物体的残缺、扭曲和粗糙，都是自然的状态，
唯有接受它才能让自己从不切实际的欲望中解脱出来。

成田机场

机场候机室内的自动售卡机、
兑换零钞机、免费的手机充电设备等，
无不体现出设计者的良苦用心。
这看似微不足道的细节设计，
对提高机场整体的环境质量起着不可忽视的作用。

二月堂内

追求事物的古意、粗糙、破旧、简素、幽暗的自然状态，禅宗的思想已深深印在日本人的习俗与情感中，成为一种不知不觉、习以为常的东西。

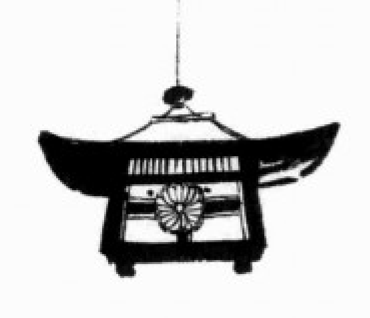

矮小為美

日本是一个狭长型的岛国，因而，它缺乏大陆国家那种辽阔的疆域与宏大严峻的自然概貌，周围接触到的多为小规模的景物，在温和而潮湿的海洋性气候中，自然形成了日本民族的纤细感觉，素以娇小纤细为美，并且特别关注四季的气候变化，加上日本人居住空间的狭小，使他们在日常生活中普遍钟情于“轻、薄、小、巧”的器物，这恰好反映出日本民族崇尚禅宗的谦虚品德和神道教的朴实美学。

在日本的文学作品中，对自然界景物的描绘也多是夸其“小”，而不是夸其“大”，像“一苇可渡江”，“色鱼长一寸”，“苇间一鹤鸣”等语句，常出现在日本的诗歌中。甚至于连童话故事中的人物也多是以矮小著称，如“一寸法师”、“聪明的一休”、“五分次郎”等。

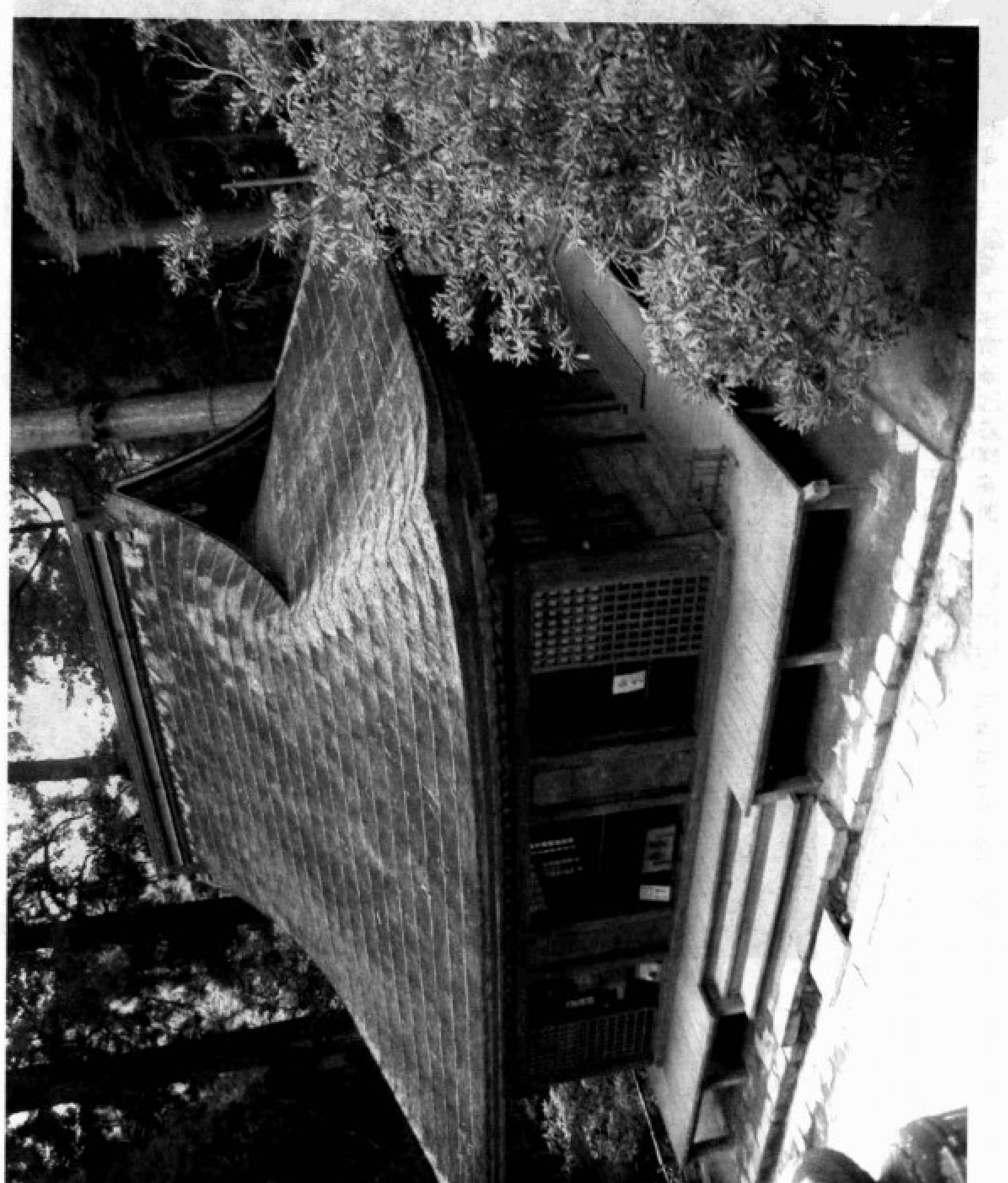
我国的文学作品中的主人翁却不然，多以高大而闻名于世，如“齐天大圣孙悟空”、“武松”、“高大全”等。

日本人崇尚缩小、简约的风尚也体现在数字上，与中国人相反，我们认为双数代表吉祥，如“好事成双”、“双喜临门”等，忌讳单数，我们只有在供佛、悼念人时才用单数。然而，日本人送礼却多为单数，在物体的摆设上也是单

寺院内小巧别致的和式建筑

日本人善于在尽可能小的空间，
用尽可能少的资源去做尽可能多的事情，
反映出一种在狭窄空间里回归安宁的「家窄心宽」住宅观，
同时也体现了一种钟情于小巧、精致和优美的岛民心理特征和精神构造。

日本的折扇

日本的折扇是由中国的团扇演变而来，这种折叠形态不仅体现出节省空间的概念，也是日本民族缩小思维能力的体现。

数，如在橱窗陈设、园林的石块摆放上，一般为3，5，7，9等数。

在生活中日本人形成了以榻榻米为标准的模数体系，例如居室中的榻榻米其宽度是一米的，长度为两米，榻榻米作为居室面积的模数系统，和式房屋以榻榻米的多少来计算，例如6张榻榻米，可以是12，18，24不等的平方米面积。

在日本逗留时，我曾下榻和式旅店和西式酒店，尽管它们各具特色，但都有一个共同的特点，那就是小！在一个巴掌大的整体浴室里，洗脸盆、智能化的抽水马桶、淋浴、齐腰深的盆浴、垃圾箱一应俱全，这些“迷你”式的物品小得恰到好处，而且品质优良。卧室的狭

小也令人大跌眼镜，草垫子铺就的“榻榻米”占据整个地面，一张小小的矮桌和一只台灯，一台14寸的小彩电和电话，一个挂衣架和一只装和式睡衣的小木盒，便是卧室的全部家什。真可谓是“螺壳里作道场”啊，如此灵活地经营空间、创造空间和“化小为大”的能力，令人拍案叫绝！或许就是凭借着它，日本民族方可在当今世界充满竞争与危机的经济大潮中迂回穿梭、游刃有余。

小巧、低矮的和式门厅

在日本传统文化中，非常重视人与环境的和谐，追求与环境共生的人生境界，强调从微小而具体的事物和操行中体现出人的尊严。

在一些城镇的民居中，有许多庭院的围墙矮小得令人咋舌，如果单从防盗功能上考虑，那基本上是形同虚设，如此低矮的庭院围墙只能是“防君子而不防小人”。然而，单是从视觉上的美感因素来考虑，感觉它与低矮的和式建筑又是那么和谐而统一，而且这种低矮的尺度给人以亲近感，因为它拉近了建筑与人之间的感情距离。

许多神社、寺院的建筑，也不是一味地追求宏伟与高大，而大多为尺寸适中的高度。这样，无形中削弱了普罗大众对宗教法事的神秘感，令善男信女感到与宗教的自然而亲切。

在对器物的选择上，如果说中国人推崇“大而全”的话，那么日本人则是崇尚“小而精”。日本的传统文化中，非常强调人与环境的和谐、人与自然的共生的人生境界，强调从微小、具体的事物和操行中体现人性的尊严。所以，日本人善于在尽可能小的空间，用尽可能少的资源去做尽可能多的事情。在居住的理念中，则反映出一种在狭窄空间里回归安宁的“家窄心宽”的住宅观，同时也体现了一种钟情于小巧、精致和优美的岛民心理特征和精神构造。

日本人在日常生活中，常有将物品缩小与折叠的意识，例如中国的团扇被日本人改变成了折扇，以便穿和服时可将其藏在袖子里，而从西方传来的长雨伞则被日本人改造成可缩小到10多厘米的折叠伞，这种折叠意识不单是为了节省空间的需要，也对现代生活提供了一种新的设计思路．这种对物品的折叠行为和意识，我们均可从风吕敷的折叠式包装、三宅一生的折叠式服装、箱型的便当盒中得到印证，这在一定程度上，反映出日本设计中的美学理念。

抑或是源于以“以小为美”的传统审美意识，现代日本人创造设计出了世界上最小的电脑、最小的汽车、最小的录像机，也正是因为这“以小为美”的设计理念，这类产品的小型化、标准化、多功能化，恰好又顺应了国际上倡导的节省能源、合理利用空间和保护生态环境等绿色设计潮流，符合了国际市场的需求，使日本的产品设计得以风靡世界。

于是，日本设计中的这个“小”，其实意味着创造，这个“小”，意味着智慧，这个“小”，也就意味着美！

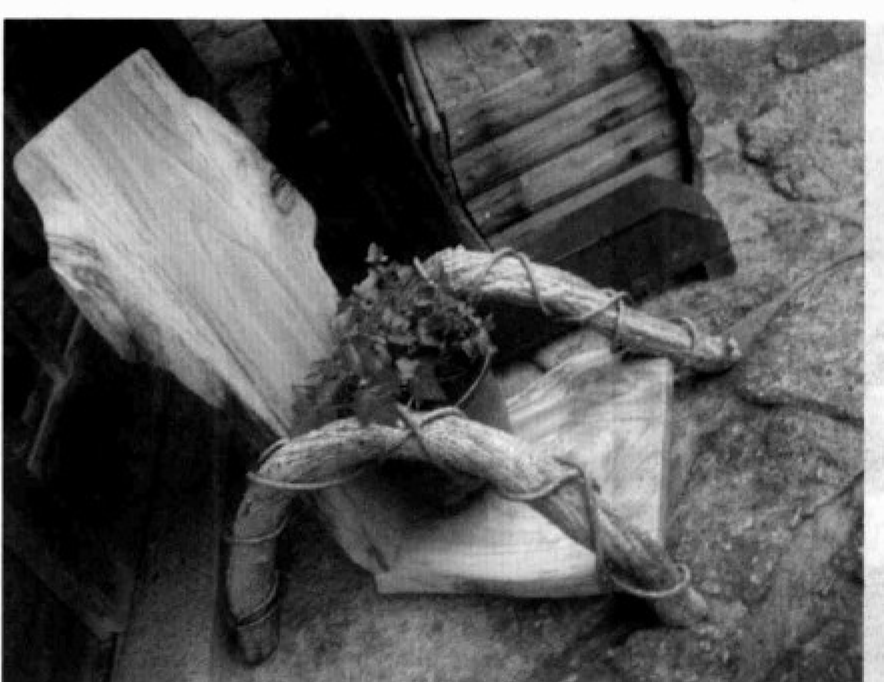
陶瓷人像

淘气而矮小的陶瓷人像，
体现了日本物品的精致小巧和简洁的特征。

令人爱不释手的小茶壶

日本民族素以娇小纤细为美，
所以日本的陶艺器皿形态显得矮小，
而且手感舒适，便于把玩端详，
易与使用者产生亲近感，
恰好反映出禅宗的谦虚品德
和神道教的朴实美学。

小花盆架

日本人善于将直观性的东西缩小并减少到最低，以简素的面貌出现『无相』，反映出禅宗美学谦虚的品德。

低矮的竹凳

日本的家具设计质朴简约，崇尚自然，摈弃多余的装饰，充分体现材料的肌理，展现材料的天然素色之美。

★日本园林

低矮的屋顶，窄小的拱桥，散乱的樱花，构成了日本独有的民族风情，于寂静中寻求永恒的世界，呈现出禅宗的「空境」。

小陶泥人

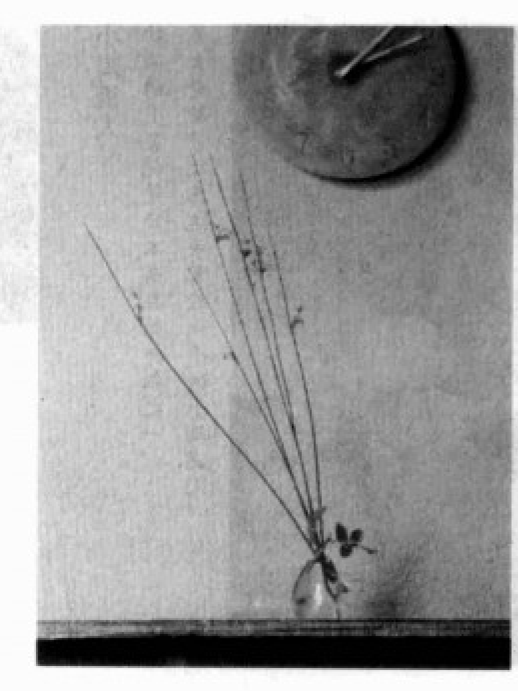
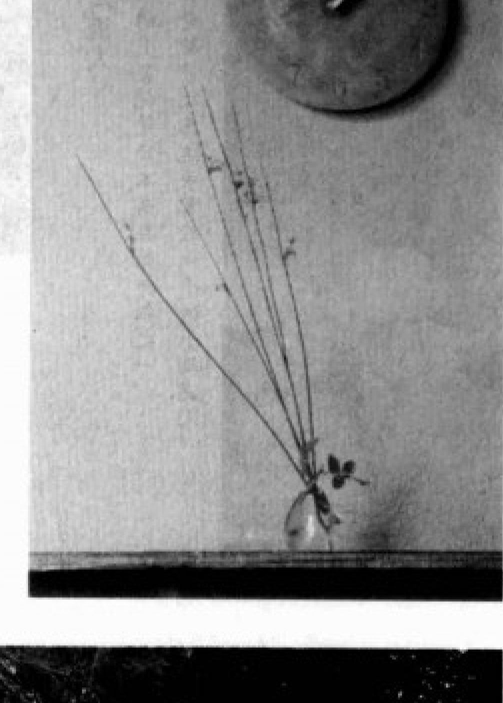
物品的小型化是日本商品的特征之一，男女老幼皆欢喜这手掌般大小的小陶泥人。

长谷寺内的小木桥

「矮小为美」，不只是在造型上将其体积变小，而是要在建筑造型中加入浓缩感这一美学概念。

★日本花道

几枝疏朗、闲散的树条和低矮小巧的花瓶，那丝丝的禅意，沁人心脾！

低矮的寺院外墙

这段残留的土墙，不仅让你感触到久远历史脉搏的跳动，也是日本民族的精神的象征，人们在土墙的规范下，参禅、冥想、体味“观空如色”的禅宗理念。

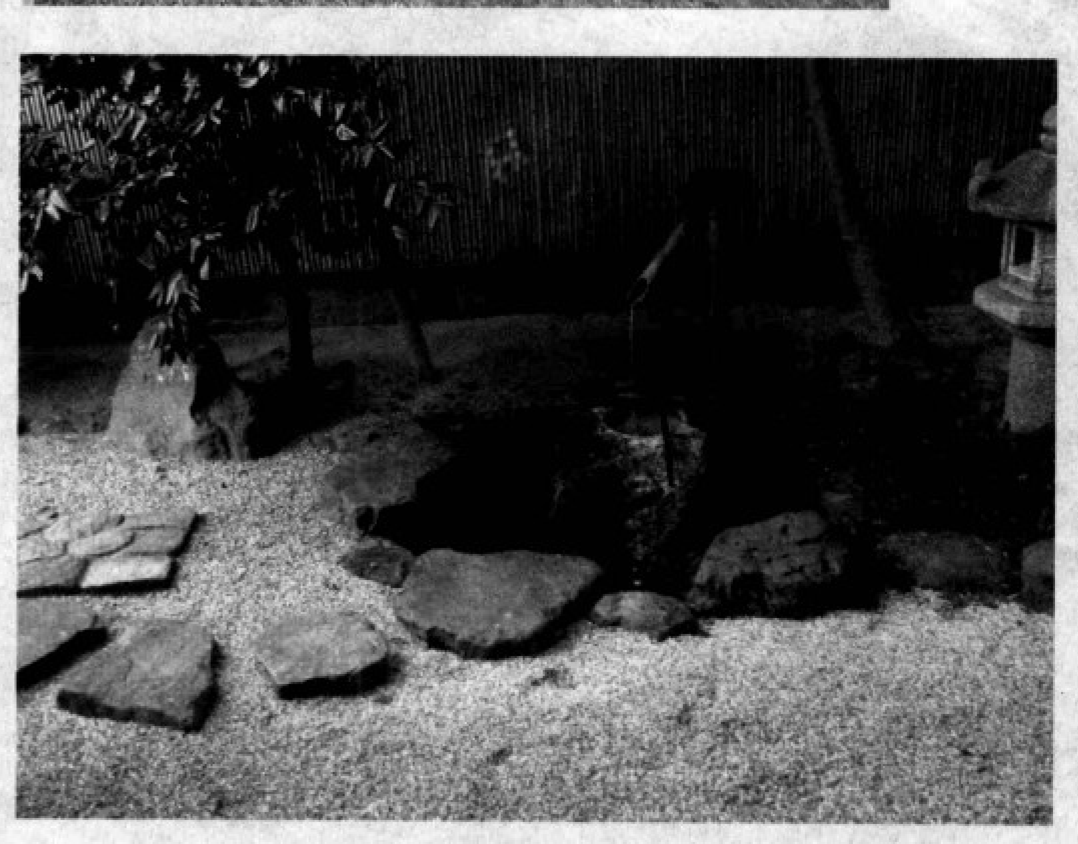
神社内矮小的石桥

矮小的石桥，窄短的阶梯，碎石铺路，一切的景物皆为表现「空寂」之状，让神社成为远离尘世喧嚣的世外桃源。

一面馆的园林小品

青苔斑驳，清水长流，树木掩道，细竹篱笆，石灯伫立，如此窄小的空间，竟能营造出如此精巧的园林景观。

一面馆的陈设

狭窄、小巧的餐厅，由于坐的方式不同，
从正襟危坐到无拘无束的随意一坐，
各种各样的坐姿，都能够在这块坐垫中反映出来，
充分体现出日式建筑在狭窄空间里回归安宁与率性的禅宗理念。

素色残念

可能是长时间的浸染于国内五花八门、五颜六色的杂乱环境中之故，在日本游历时所触及到的城乡人居环境似乎是将我浑浊的视觉过滤了一遍，感受到了一次美的洗礼：空明、澄净、洗心！同时，心里又暗自赞叹，日本人对人居环境设计的考虑远比我们成熟与理性。使人不解的是，同是建筑物，同是园林景观，同属于东方文化，但它所呈现出的闲寂、幽雅、自然和简素的意象，为何使人生出目无杂色、耳无杂声、心无杂念之感？这种幽雅寂静的人居环境究竟是如何产生的呢？

世界上受禅宗思想浸染最深的国家恐怕非日本莫属，当下的禅宗理念已经深深印入日本人的情感和生活习俗之中，成为一种不知不觉并习以为常的东西。

日本的环境设计也多是从禅宗冥想的精神中构思出来的，在禅宗思想的启发下，为适应现代生活的需要，他们将禅宗理念融入特定的社会、文化背景中，从而使建筑与自然保持和谐，让传统和文化得以延续。他们将禅宗的理念纳入现代环境设计的构思之中，并将这种美的意识升华，以此来寻求形式上的突破。

寂静的寺院

日本的寺院建筑特有的质朴、洗练、纯粹、寂静和不张扬，不喧闹的内在品质，反映日本建筑艺术的自然观和审美倾向。

日本是大和民族，也是个忧患意识非常浓厚的民族。或许是常年饱受火山爆发、地震频繁、台风肆虐等自然灾害之苦，这种恶劣的地理、自然环境形成的忧患与危机感，使得日本人对生命的短暂性质体会很深，在这个号称有八百万天地神祇的神国，肉身的死亡只不过是返回神国的一种方式。他们听命于造物主的指引：这个世界上一切都在变化，一切也都在消失，既无永恒，也无长久，因而对现世人生不必太留恋，只有自然之神会向你张开怀抱，生命在大自然的关爱中才会永久而不被劫灭！

二月堂内

追求事物的古意、粗糙、破旧、简素、幽暗的自然状态，禅宗的思想已深深印在日本人的习俗与情感中，成为一种不知不觉、习以为常的东西。

伊势神宫

在通往伊势神宫的路上，整个地面铺满了细小素色的碎砂石，游人在上面行走，会发出轻微的「沙沙」响声，「砂响山更幽」，这更显现出山谷的幽静与寺院的空寂……

伊势神宫是日本最古老也是最新的神社，为避免因年代久远失修而腐朽导致神社的不洁净，伊势神宫每隔20年要在同一地方拆毁并重建，这种对国教中最神圣的殿堂进行周期性地毁灭与重建，便是缘于日本人审美意识中“重瞬间、轻永恒”的“物哀”理念。这与中国人的建筑观念不同，我们追求的是永恒、经久耐用，建筑物的长久、坚固与否取决于所用的材料是否坚如磐石。

日本的设计文化有二重构造特征，其艺术形式时常处在相反状况的张力与平衡中。即华美中见寂灭，悲哀与喜悦并存。动中见静，生中见死。中国人坚信天长地久，酷爱牡丹的富贵艳丽，并以此象征人生的美满。日本人对柔美易逝的樱花情结，却是缘于其生命的

乡村的小路

乡村的小路干净而又简素，反映出日本民众即使物质生活贫困，也要保持精神生活丰富充实的禅宗意识。

短暂，樱花的花期极其短暂，它在一周的时间内，开花同时又有飘落。日本人常常自喻能像樱花一样，在短暂的人生中干一番轰轰烈烈的事业，死而无憾，以此体现自己人生的满足感与成就感。当然，这种轻视自己生命的行为，会因为对自己生命的淡漠转而为对其他他命不计后果，在看似平静与坚毅的决心下藏着一种可怕的破坏力。

在日本的绘画作品中，我们也可以体会出这种潜意识，对身边每个微小事物的描绘，细腻的简直是无以复加。使画面每一处，都像是透过一个濒临死亡之人的眼睛，充满了由衷的眷恋与伤感，伤感而不多愁，悲悯中含着刚烈。日本人之所以认真、坚忍，是基于“活着就是一个奇迹，不能懈怠”的生活观，这就是日本民族独特的信念。

日本人赏月，最爱的是秋夜之残月和晕月，因为在残月和晕月中会引发一种使人怜惜的哀愁感，并由此生出美感。而中国人喜欢的是满月和明月，满月又静又美，明月生辉也生情。日本人赏雪、咏雪、颂雪，是针对将要融化的薄雪，他们从薄雪中感受“物哀”之美，去把握寂寥至极的人生。他们也是想透过落花败叶、薄雪和残月，去想象花开的景象、瑞雪迎春和月圆的良辰美景，使之有回味、有诗意。中国人则欢喜皑皑大雪，期盼来年“五谷丰登”，“五福临门”，“瑞雪兆丰年”，“飞雪迎新春”。

日本的插花艺术很讲究质朴、自然、精致的静态美，有些插花的陶器多是开裂了的，或烧塌了的花瓶，但如果插上一束具有生命力的花，立刻充满了生气与美感。

中国人宁愿相信人生的美好，生活的美满，插花自然喜欢花瓶的富贵气和完整无缺，看上去繁花似锦、姹紫嫣红、一派喜气。

在日常生活中，日本人仍然保持欣赏自然形成的残缺物的习俗，如果在自家的庭院中放置一块天然去雕饰的方石块，会显示出主人一种不俗的格调与品位。

日本料理的摆放，杜绝机械对称的排列和平均布局，而是采取“三分空白”、

京都的街道

普普通通的一条街道，宁静而整洁，听不到喧嚣的商业吶喊，看不见鼓噪的促销广告，路面、建筑呈现的是素色之美，行走在京都的街道，你的心永远不会烦躁不安。

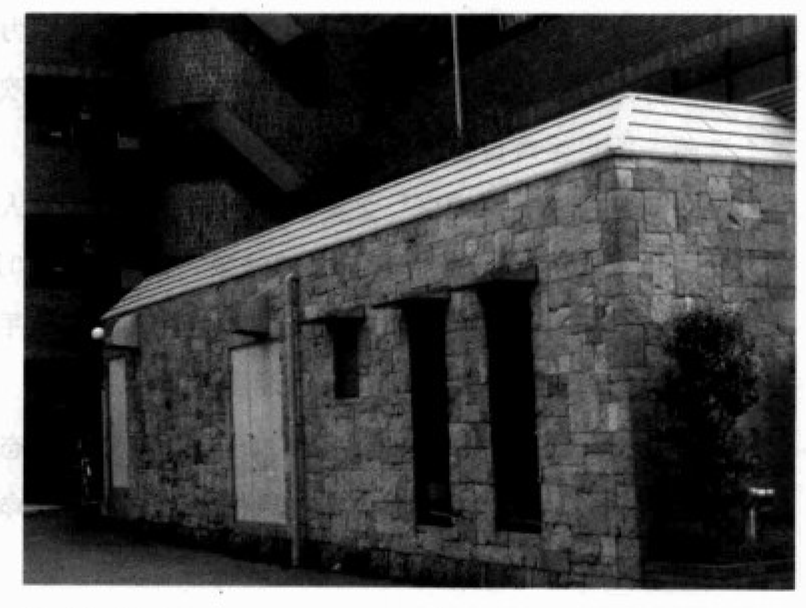
“奇斜取势”等符合自然美的法则来营造，体现出菜肴鲜活的情态，具有一种内在的艺术情致。所以日本的料理不但非常讲究色美，而且讲究形态美！因此，厨师不但要有娴熟的烹饪技艺，同时也要具有绘画、花道等方面的艺术素养。

日本人对青苔也情有独钟，在民居、园林、神社、寺院均可发现它的踪迹，它透射出日本人对物体自然状态的一种默认与尊重，以及对逝去岁月的感伤。

禅宗崇尚物体的自然之美，故日本现代陶艺常利用器皿的破损形态，让欣赏者去联想、补充这不完整的空间，同时体现出一种残缺之美。并令人对残缺器皿留下一丝伤感。因为残缺之物，常常留有一个无限的空间和再创造的余地。

太工整、太精密的器皿，虽完美无缺却缺少灵性与生气，而有缺憾的器皿，虽然其状态欠佳，却有极为广阔的改造空间，蕴涵着蓄势待发的勃勃生机。

从禅宗所崇尚的残缺美来看，日本茶道所选择的器物就集中体现了这一理念，禅宗对万物抱有“无差别观”的看法，无论残缺也罢、贫乏也罢、粗糙也罢，它们都是自然的状态，唯有接受它才能让心灵从不切实际的欲望中解脱出来。当你细细品味这种不完整的、质朴的、天然去雕琢之美的器皿时，反倒觉得其更接近人性化。这些残破的陶艺作品，似乎蕴

都市中的建筑设计

大隐隐于现代都市中的素色建筑，肌理的质感张扬出材质之美。

涵“物盛则衰”、“有生有灭”这一禅宗理念。其实，现实中并不存在完美无缺的东西，既便有也不能长久。

正因有缺陷，陶艺器皿才会透射出人文的气息。

人的一生，似乎也和这残缺美学观近似，都是在完美与不足、满足与遗憾、成功与失败的过程中反复轮回。

人有时唯有接受一些残缺，方能体现成熟。因此，我们无须追求太圆满的东西，世界本来就没有圆满，月圆则亏，日中则斜，我们的古人深谙此道。

“知其白而守其黑，知其荣而守其辱。”

禅宗希望超越物体现象而去关注其精神，发现精神世界中的规律与变化，从而达到精神与想象的统一。

“轻圆融，喜残缺”，日本人这种欣赏自然形成的残缺物的习俗，与中国人追求的完美、圆满、永恒的精神完全不同。但当你细细品味这种不完整的、质朴的、天然去雕琢之美时，反倒觉得其更接近人性化，也符合禅宗所主张的“物体不完整的形态和有残缺的状态”。

茨城市的一现代住宅

住宅院门的素色与残缺，是禅宗精神在当代生活中的延伸，它为现代人忙忙碌碌的生活起到一种净化心灵、调节情绪的调适作用。

寺院的围墙

「大事必成于细」，建筑的品质多源于完美的细节体现素色之美的新古典建筑。

由于受禅宗思想和日本的神道教影响，日本自古以来便认为大凡有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的。他们最初只认定“白、黑、青、赤”四色，并视白色为最尊贵、敬重之色，如同富士山上的皑皑白雪，平和而庄重，也是日本“真善圣”美的特征体现。日本的神道教还将白色看作是人与神联系的颜色，所以，他们在神路上铺白沙石，神官则着白服。黑色也是日本人所钟爱之色，黑色具有神秘与庄重之感，它与禅宗有着深远的联系。青色被当作“和”色、东方色，在日本人眼中冷色调的青色居然有暖色的特性，所以，我们通过日本的屏风画上的青墨、群青绿等色彩，分明能感受到柔美、清澄之情感。流行于江户时代的浮世绘也是以青蓝色为主，体现出一种清幽、简朴之气。

日本一向注重简素之色，所以自然就形成了崇尚自然、朴实的风尚，不论是神社的建筑，还是民宅的门窗栋梁，注重的是物体的自然本色，简朴到连油漆也不用刷，就让它们素面朝人，日本人称之为“素面造”，呈现出一种简素之美。中国的建筑则喜欢用红墙绿瓦，大红圆柱，以体现建筑的宏伟、气派与庄严。

日本的相扑运动也是简单而朴素，但相扑手们离群索居，却过着严格的仪规生活，包括发型，体重，甚至饮食。然而比赛即无刺激性，又无戏剧性，比赛的结果只不过是将对方推倒而已，在中国人的眼中根本称不上是运动，既缺乏激烈的搏斗，也不见智慧的闪现，充其量只不过是一场体重的角逐。

宽松修长、典雅艳丽的和服，是日本传统的服饰，与其他民族服饰不同之处就是和服所提出的“一块布”的概念，它采用标准的平面直线形式，同一尺寸的剪裁，完成后可适合不同身材、不同年龄的人穿着打扮。加上和服的精美绝伦、栩栩如生的图案，穿着和服的人行走如同与画布舞蹈，使和服极具纤细、雅致与飘逸的美学功能，也显示出日本和服巧思妙想的传统美学。

传统民宅的家具也因席地而坐、席地而卧的习惯，简朴到令“家徒四壁”，屋内空空如也。传统的饮食如米饭团子、生鱼片等料理，更为简朴，称得上是味素、清淡。这与我们四川人一句俗语“好看不如素打扮，好吃莫如茶泡饭”朴实无华的生活观念倒是非常合拍的。

对于日本的饮食文化，也可以从内容上的“简”和形式上的“繁”来概括，日本料理讲究材料的原汁原味，以清淡著称，讲究吃生的食物，不喜欢炒菜，以便保持食物的自然味道，这种食物最具代表的莫过于鱼生了！另一方面，日本料理体现出的繁复也令人惊叹不已！从对食物的切割，到紫菜饭团的包装，从陶瓷器皿的选择，到摆放的艺术效果以及制作的精良，都十分的到位，一丝不苟，繁复得无以复加。

用“颜色、美感、触觉、和谐、味道”来概括日本的料理，一点都不为过。在日本，不论是大酒店，还是小酒馆，甚至是比较讲究的家庭，对每一款食品都会遵循一定的美学规律来摆放，而且在材料的搭配上还会注重季节性和地方特色。从料理、调味品，到食器、桌布的摆放都非常之考究，既要考虑如何构图、又要照顾如何配色，还要顾及留白，方能勾勒出丰富的视觉之美！因此，对日本菜而言，单是饱“眼福”，已是一件很享受的事了！曾有人形容在饮食上中国人是用“舌头”吃，重口感，法国人是用“心”吃，重气氛，德国人是用“鼻子”吃，重味觉，而日本人是用“眼睛”吃，重色美。此言不假!日本料理还强调五色、五味和五感。“白、黑、黄、赤、青”为五色，“酸、甜、苦、辣、咸”为五味，“视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉”为五感。

古老商铺

古老的商铺仍然守住过去的纯净朴素的特色，过去的东西尽管陈旧，但仍然细心呵护，使它一尘不染。

东大寺

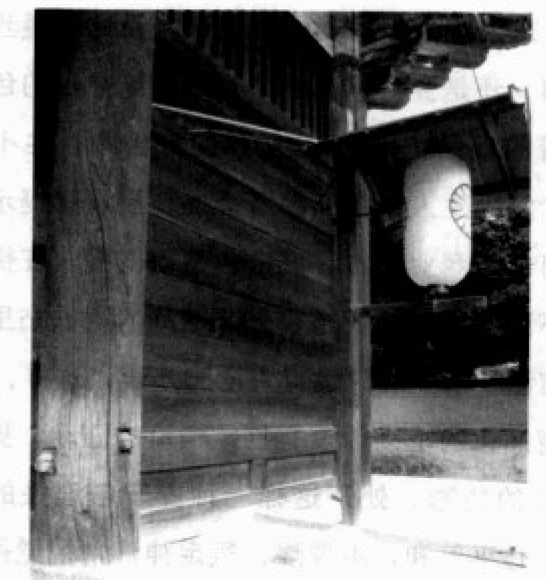
日本的神道教认为，
大凡具有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的。
神道教崇尚自然之色，东大寺保持木材本色的大门，
既体现出神道教的自然观，
同时又表现出禅宗简素的审美意识。

日本人最爱喝日本清酒，清酒由稻米酿造，酒精度较低，味道自然也就清淡。难怪日本已成为世界上平均寿命最长、肥胖者最少的国家，这或许与日本人注重合理的饮食结构、科学的营养搭配有密切关系。日本料理给人视觉上的赏心悦目，味觉上的清爽鲜美。这种精练的视觉美感，正是禅宗中简素精神的再现!

许多素烧的日本陶艺器皿也是如此，虽然呈现出的是泥土本色，但那粗糙的质地、随意的形态，无不体现出自然的本色之美，洋溢出一派天真、淡泊、潇洒而又雄浑的景象。这些素色的器皿在纯自然、高简素的色调中，展现出的是一种朴素、简约之美，这种精练的视觉美感，不正是禅宗精神中“纯净意象”的体现吗?

禅意的陶艺器皿虽然描绘的是一个极静空灵的意境，但却表现出一种超然物外的空寂。难怪许多日本的陶艺家们虽“身在尘世”，却要寄情于内心的“禅定”。

日本设计中所追求的单纯美学与日本神道教中所推崇的原木单纯形态是一脉相承的，因此，注重物体的简素之美，已成为日本人一种传统的审美意识和精神理念的特征。在日本，所到之处，我发现无论是神社还是民宅的建筑，这些木制结构的房屋建筑，全部保持原木的素色和原木清晰的纹理，没有任何油漆涂料。因为日本人认为木材是有生命的，它会呼吸，如果人为地涂上化工油漆，反而会影响其寿命。

日本东大寺一角

传统建筑表现出禅宗简素的审美意识。

除了东京、大阪等商业化城市，无论你漫步于日本的城镇，还是乡村，你很少看到鲜艳夺目的色彩；震耳欲聋的促销广播，张牙舞爪的广告牌；也不会被莫名其妙的陌生人推销商品所缠扰；更没有提示公民行为的口号与商业广告。城市含蓄而安静，在街头你似乎听不到声音，即便是在人头攒动的地铁站里也不会感到喧嚣，听到的只是行人的脚步声。这样，城市便少了商品化的喧闹，没有物欲横流的骚动，更多是人文主义的色彩，处于这样一种安宁与理性的环境中，使人心平气和，不浮燥，气定神清，视觉得到净化，人们感受到的是一种做人的尊严和人文关怀，这一切，自然也都是一种禅宗境界的营造。

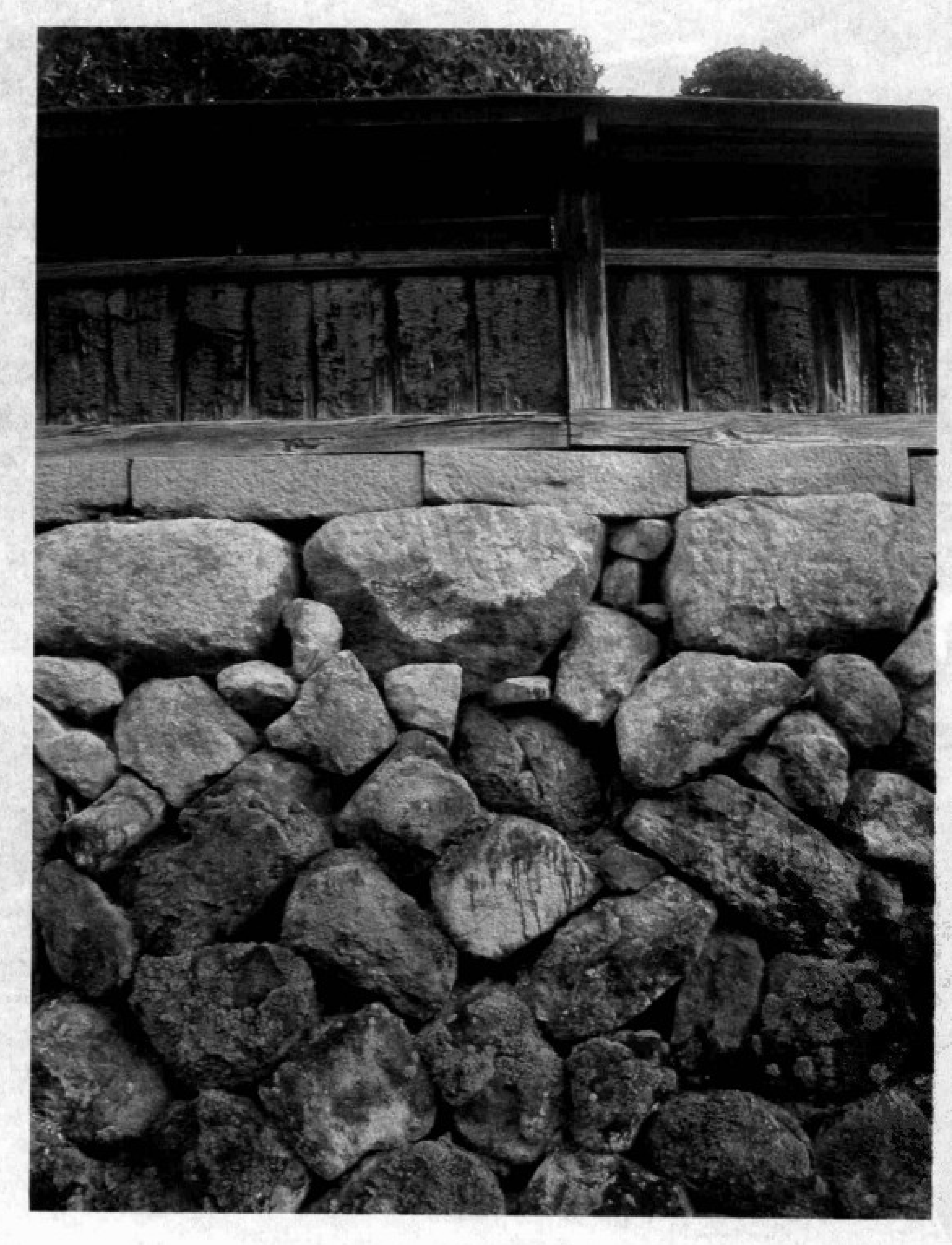
在建筑中也是尽量使用自然材料，除了大量使用木材外，日本的建筑，还多利用石材为建筑材料，许多的建筑将石块粗糙的肌理外表裸露，为的是体现那“原汁原味”的材料质感，这可以看出日本人崇尚粗犷的、有质感的材料和摈弃太光滑、工整的材料风气，也反映出日本人自然朴素的审美理念。

日本众多的寺院，多隐匿于深山老林里，寺院的路面，很少见到用水泥、瓷砖、抛光大理石或柏油来铺设，而多以素色的、细小的碎砂石铺就，碎石或黑、或白、或灰，游人走在上面会发出轻微的“沙沙”响声，这更显现出山谷的幽静与寺院的空寂。

奈良寺院围墙

残墙、新瓦是历史和传统的延伸。

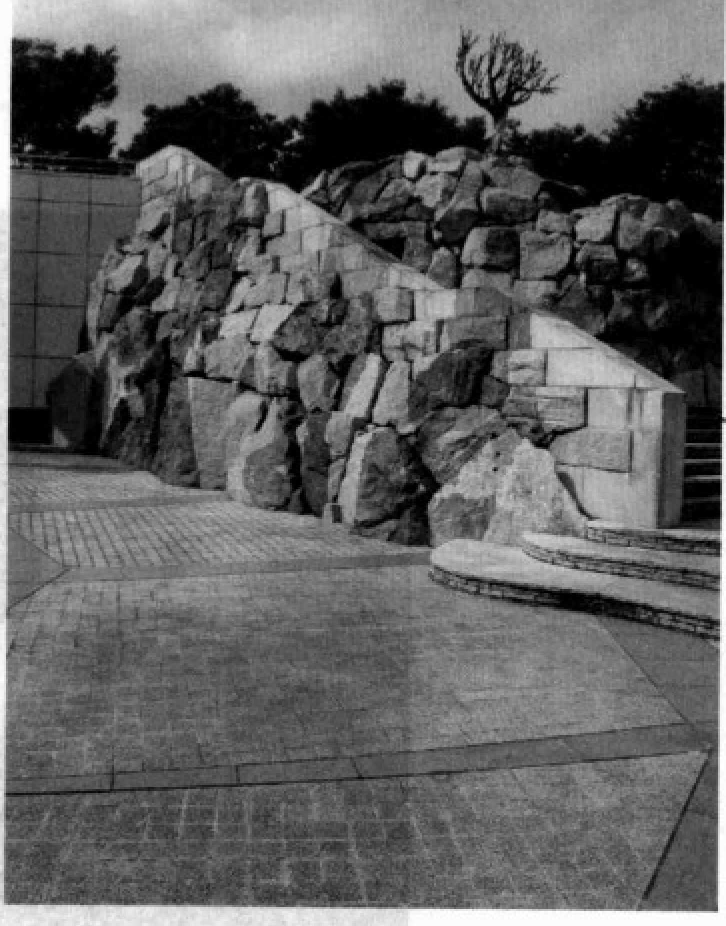
奈良寺院围墙

尊重自然，让物体呈现自然本色。
华丽的外表只能让人关注其形态特征，
而忽略其内在的精神气质。
但是物体一旦呈现出朴素的性格，
它无疑也在警示我们凡事要顺应事物的本性，
不要盲目地搞假、大、空的和华而不实地的东西。

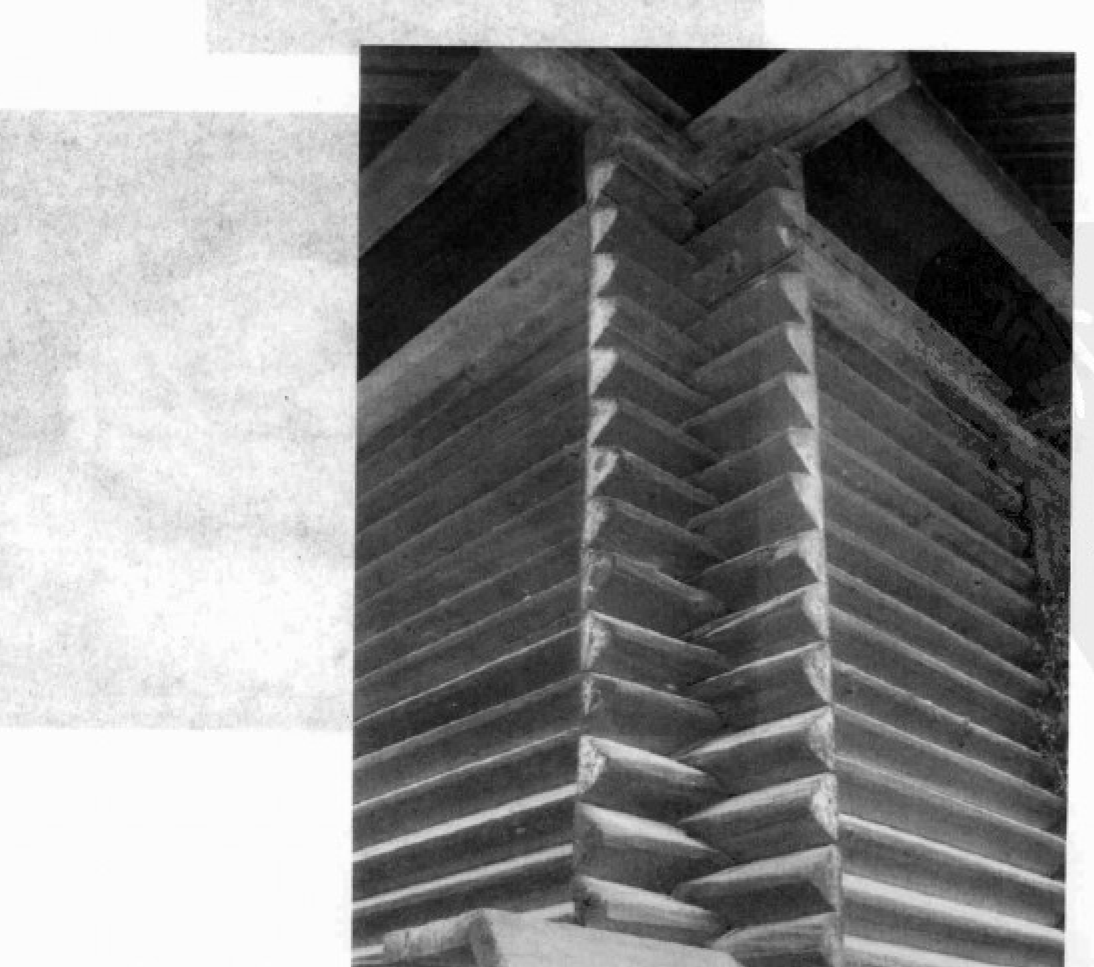
寺院的简素之美

神社内保持原有的陈设，尽管陈旧，但却一尘不染。

建筑师矶崎新设计的筑波中心大厦广场

用禅宗的简素精神打造素色的现代城市，让传统文化在当代建筑艺术中延伸。

素色的木结构

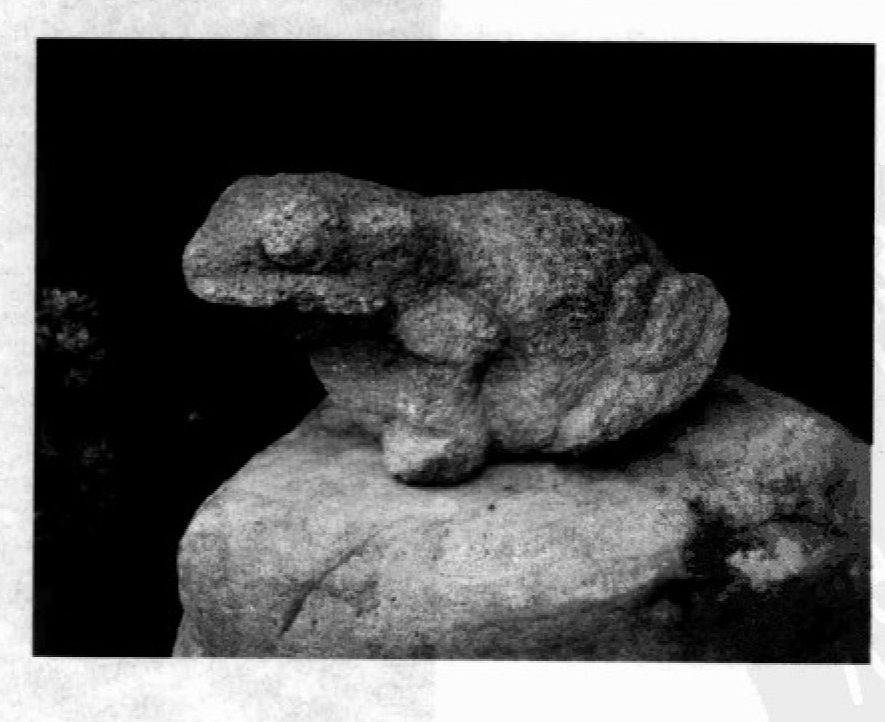

一切都顺应自然，自然的才是本来的美与真实。

★日本花道的残念

人的一生，也和这残缺美学观近似，
都是在完美与不足、满足与遗憾、
成功与失败的过程中反复轮回。
人只有接受一些残缺，方能体现成熟。

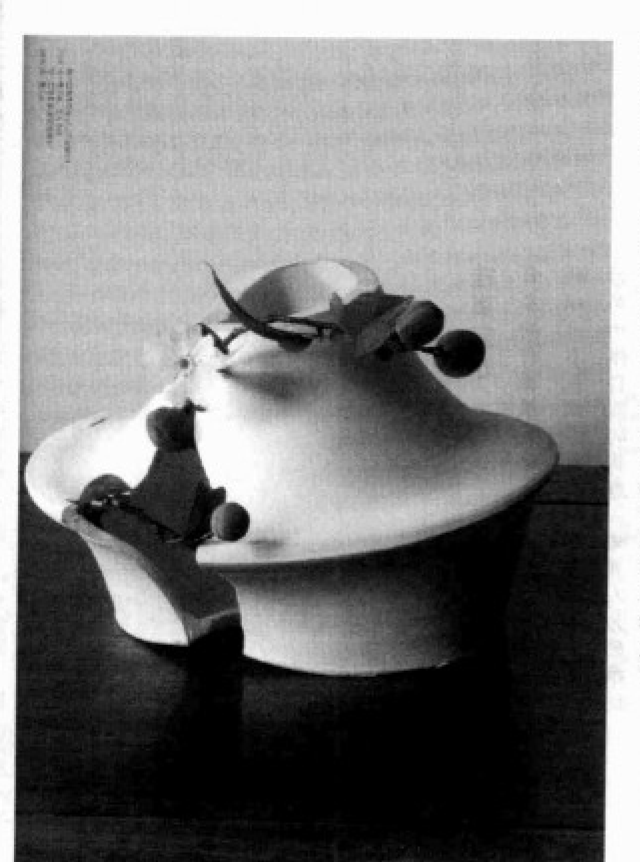
素色的石蟾蜍

海德格尔说，只有面对虚无才会想到存在。

日本陶艺的残缺之美

正因有缺陷，陶艺器皿才会透射出人文的气息。

★日本花道的残念

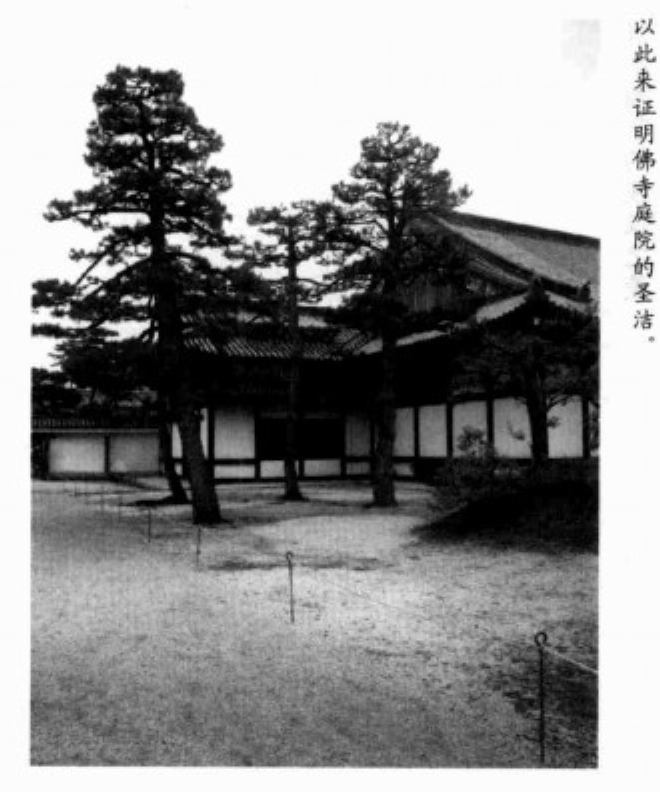
太工整、太完美的器物，反而显得匠气、圆滑、甜俗，而有缺陷的、不规整的器物，却让人感受到活力和生气。

104 | 105

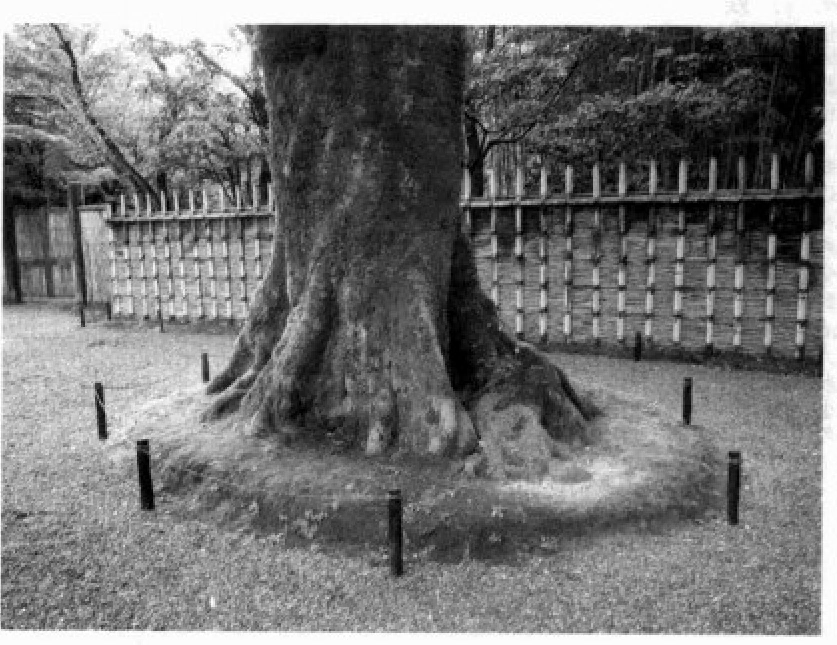
日本庭园的朴素之美

日本国民长期受一种『耻感文化』的影响，使得日本人严以律己，去追求完美。这种耻感文化中的审美意识，也渗透在日本的造园设计中，佛寺的枯山水庭院本为俗外世界，不能藏污纳垢，理应洁净，因此在庭院中铺满白砂，以此来证明佛寺庭院的圣洁。

桂离宫外

日本的神道教是以尊重自然的原始自然观为教义的，所以日本民众尊重自然的原始美，崇尚物体自然的状态，唾弃人为的痕迹。

和屋上的青苔

「空山不见人，但闻鸟语响，返景入深林，复照青苔上。」

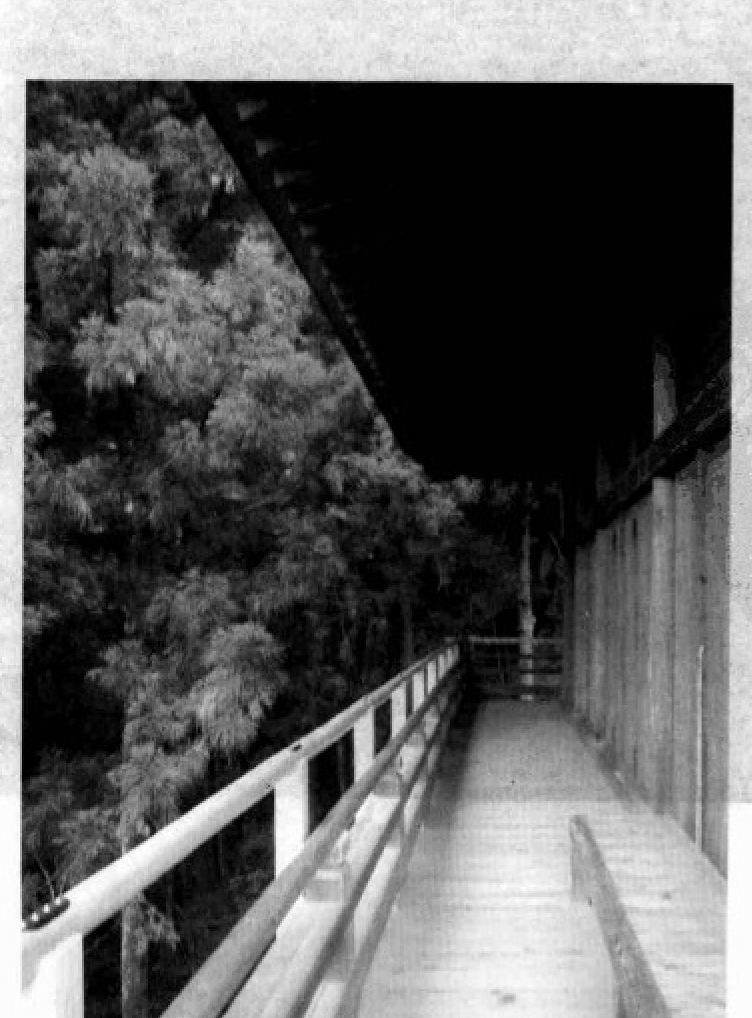
其实就是描绘一种空灵宁静的禅之境界；

它通过对自然景象的描写，抒发出一种空灵的心境，达到了对自然美的感悟。

美秀美术馆内

日本人对青苔情有独钟，青苔在日本似乎随处可见，它也成为园林设计中不可缺少的符号。

长谷寺

素色建筑在翠绿的松树映衬下更显现出禅味。

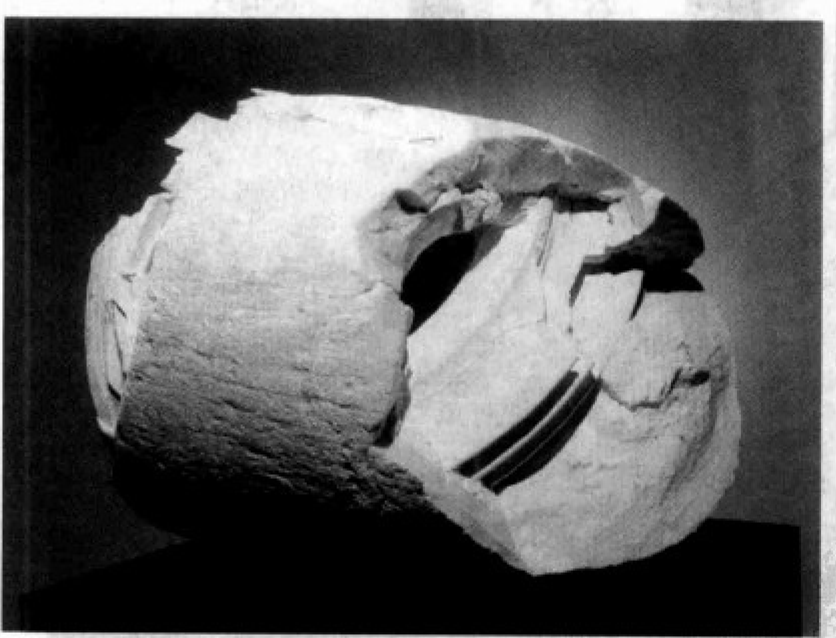
寺院

寂静的寺院、稀疏的枯树、朦胧的山色、素色的花岗岩石，
它们所表现出的平淡，单纯，含蓄和空灵之美，
以及发散出的一种幽玄之美，无不透露出禅的空寂意境。

★日本陶艺家

西田润作品《绝》

利用器物的破损形态，
让欣赏者去联想，
补充这不完整的空间，
体现出一种残缺之美，
令人对残缺形态留下一丝伤感。
因而残缺之物，
常常留有一个无限的
空间和再创造的余地。

★日本陶艺家

中岛晴美的作品《痛苦的形态》

残缺之美与日本人的文化性格
有着千丝万缕的关系，
在日本人看来，
有缺陷的事物才有人文的气息。

★日本陶艺家

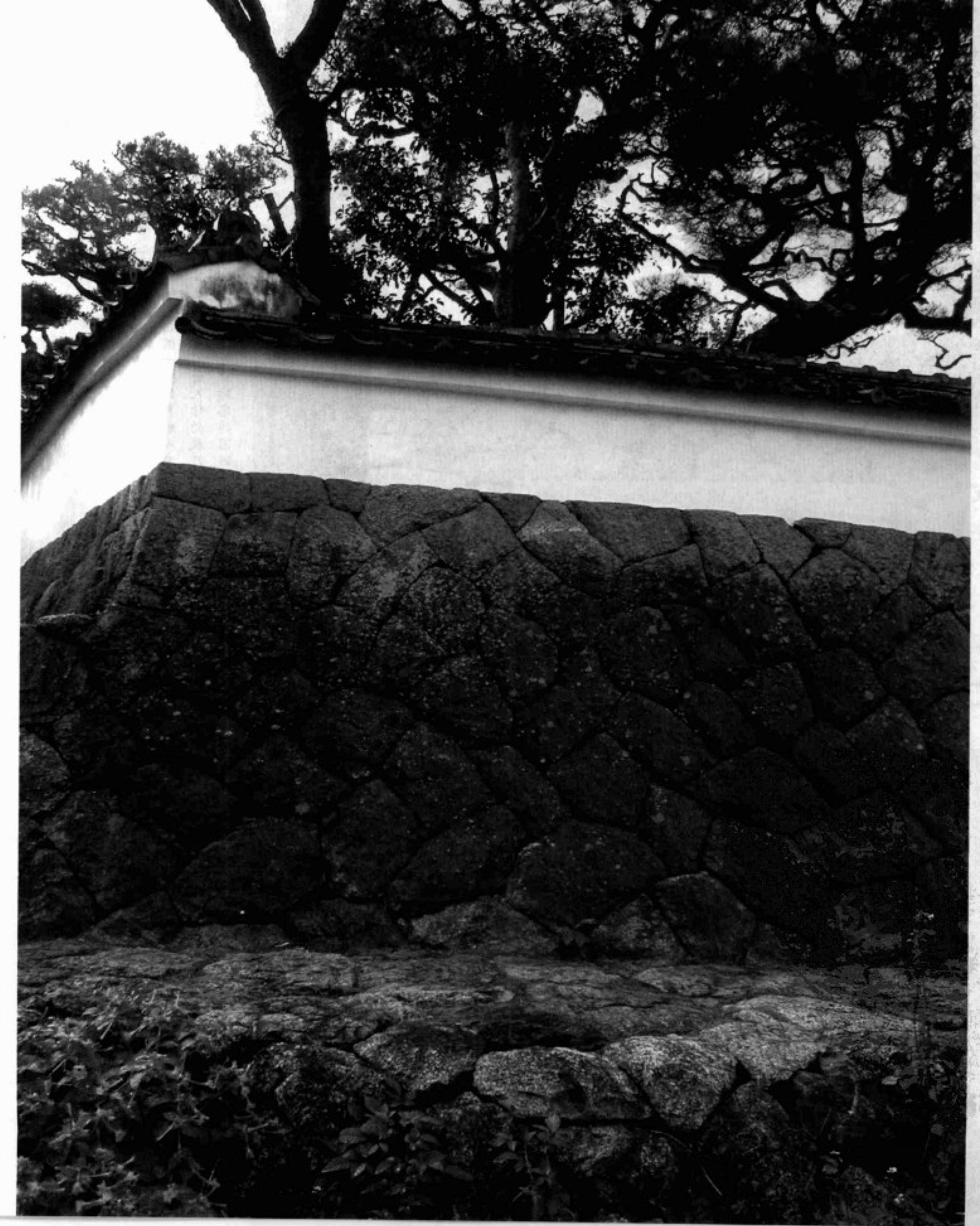
伊村俊见的作品《虚》

作品的形态似乎随意而成，
完整的圆形被有意的截断，
几条长短不一的裂痕也像是偶然形成，
形态上的完整与残缺，
光滑与凹凸自然形成对比，
没有丝毫的做作之感，
使形态在残缺状态下
呈现出不俗的格调。

丰田市一街头卫生间

在日本城市中游览，经常会被一些优美的人工环境所吸引，一些不俗的建筑小品会在无意间进入你的视野，给你的视觉带来一份惊喜，使你暂时忘掉因城市的拥挤所带来的窘迫感。

寺庙外墙

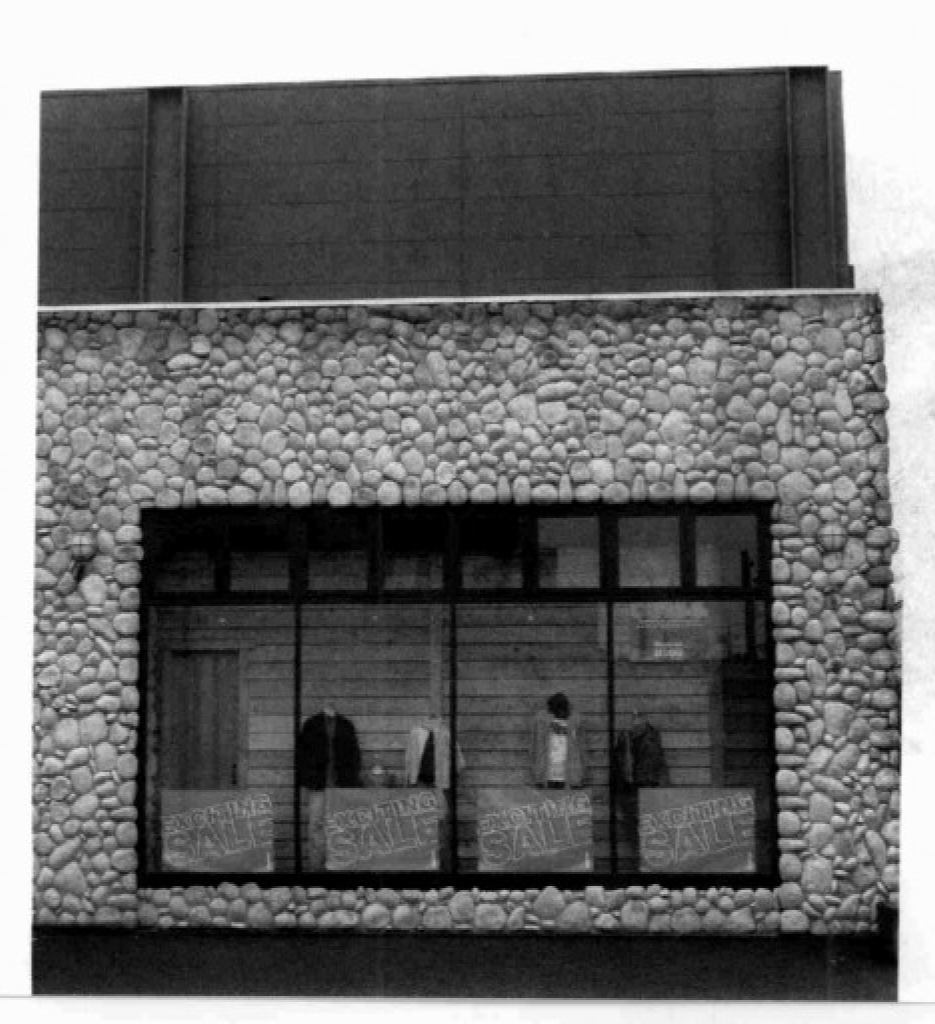
建筑环境和细部设计往往是最贴近人的，任何一点方便，任何一丝视觉上的愉悦，都会对人们的心理产生积极的影响。

陶艺之森研习营

公共环境的设计轻巧而抽象，
减弱了庞大的建筑尺度带给人的压迫感，
使人的心情变得平和。

茨城市一橱窗

这些建筑装修做工精致，构思巧妙，
手法不拘，它们在不同的空间场所中，
根据不同环境的需要，
能够恰到好处地起到调节人们的视觉和心理的作用。

一乡村酒家

一些表面看似无奇的事物，
经过严格地取舍、构造，
才可以达到禅宗对美的要求。

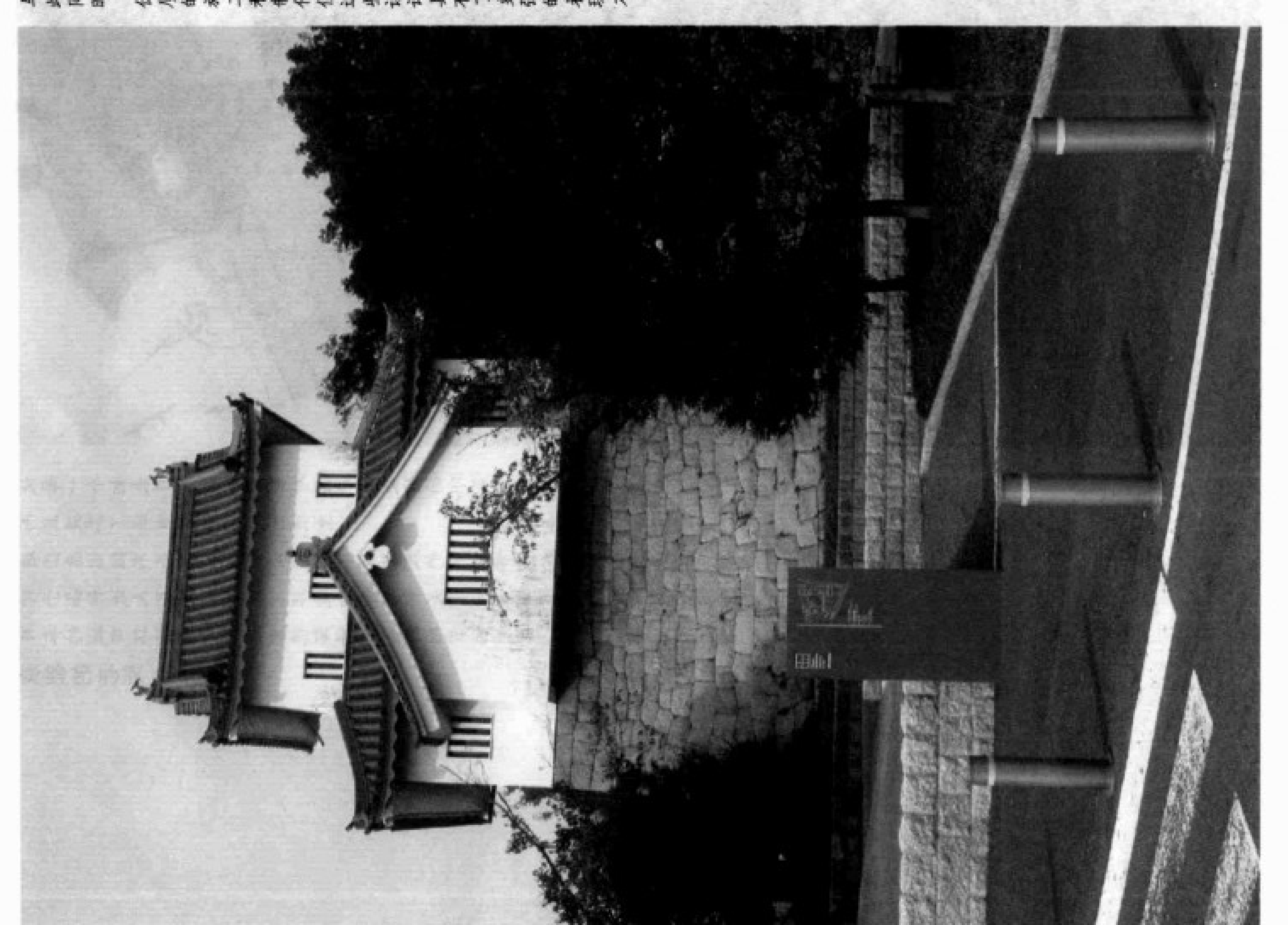
户外家具

日本的户外家具简朴自然，却落落大方。
我们当下的一些新的建筑与环境景观设计，
似乎没有哪个不是在刻意的张扬、炫耀，
繁琐、矫饰与过度的卖弄
让设计呈现出人工造作的恶俗。

丰田市一景

日本的城市环境设计是一个完整的体系，
充分利用绿化带、草地、建筑的立面，
以及户外家具、无障碍设施、广告、标志等公共场所的设施，
使其成为一种景致。
从造型、构图到材料的质感、颜色都是经过精心设计的，
看不出一丝的随意，我们很难从中寻找到明显的瑕疵。
与此同时，优质的施工和制作使这些设计具有了更强的表现力。

京都的老街

日本的城市环境设计特别重视环境中各种细节的处理，
对于各种近人尺度的建筑、环境细部与相关设施等都考虑得非常详尽周到，
这些看似微不足道的细节设计，不仅给人们的日常旅途带来了方便，
而且提高了城市整体环境的质量，
使每一个初来日本的人都会对其产生良好的印象。

寺庙一角

日本的设计常给人以这样的审美感受，即以微不足道、平淡无奇的对象组织出一种繁密、严谨、极有力量感的图形，这或许与以禅宗为核心的日本传统艺术有密切的关系。

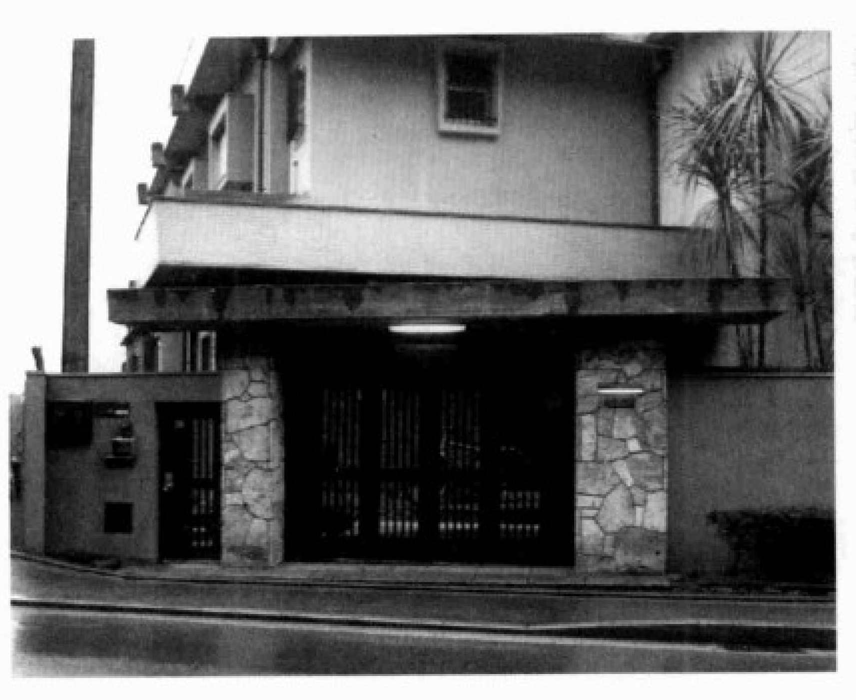

京都的街头

从城市的空间而言，日本的城市并不具备空间的优势，但日本的城市却通过对环境及各种细部的精心处理，使得城市环境质量有了很大程度的提高，有效地弥补了城市密集与人群拥挤所带来的不足。

京都私宅

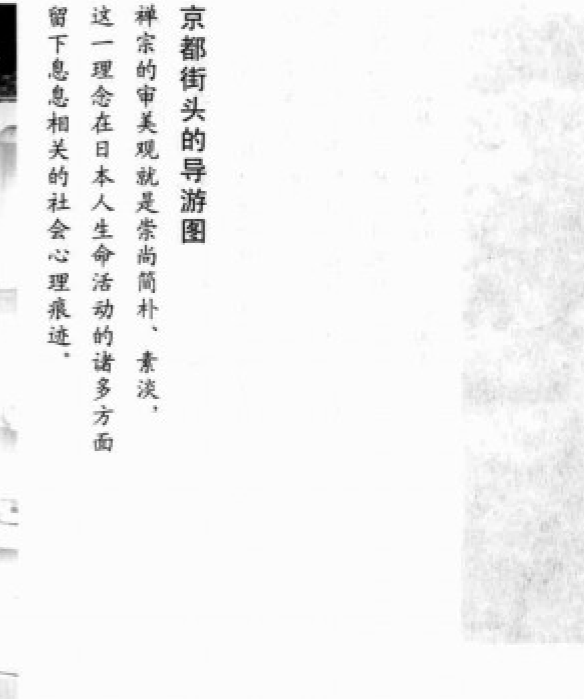
日本建筑无论巨细，都普遍重视细部设计。
从城市的环境细部设计，到民宅的建筑细部设计，
其建筑细部的精致使我惊叹不已！
设计上的精致，要靠施工的精致来完善，
这似乎已成为了日本建筑的一种特色。
而且，无论是高档的办公大厦，还是普遍的商店门脸，
也无论是难度較高的玻璃幕墙节点，还是普通的面砖、
石材拼缝，都是如此。

京都的路面砖

日本城市的环境设计很重视细部设计。
无论是高耸的高架桥，
还是普通的路面砖的拼缝都是如此，一丝不苟。

京都街头的导游图

禅宗的审美观就是崇尚简朴、素淡，
这一理念在日本人生命活动的诸多方面
留下息息相关的社会心理痕迹。

京都二条城

日本一向重视对历史文化古迹的保护，
从这些保存完好的古建筑中，
你能感觉到一种更深层次的、更理性的东西，
它与日本民族特点相融合，
并造就了日本建筑自身鲜明的个性。

寺庙一偶

茶客在进入茶室之前，要经过茶庭，必须在洗手钵或蹲踞前先洗手和漱口，以达清净身心的目的。

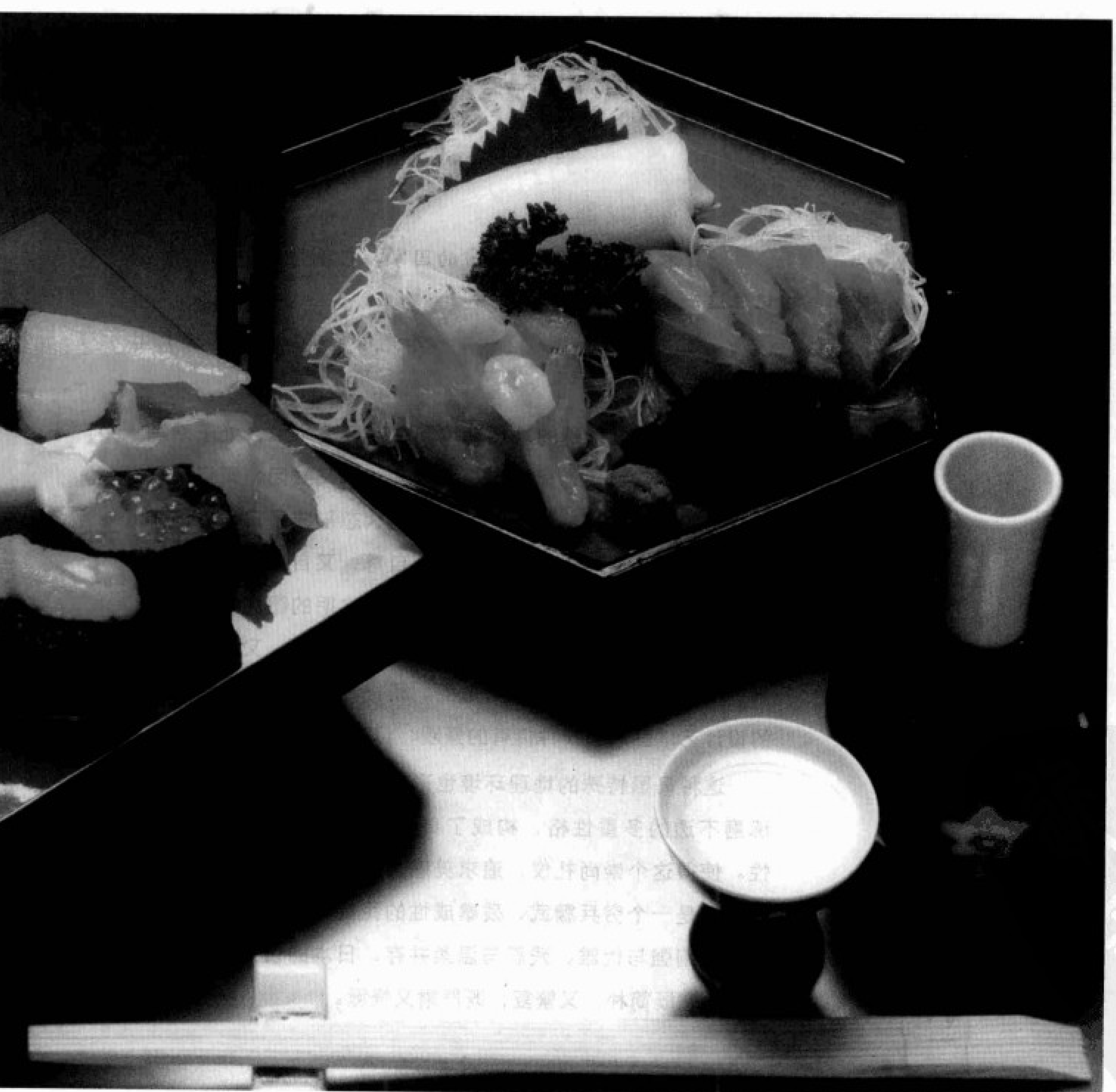
园林中的洗手钵通常是用一个巨石制成，但外形可以做成各种式样，一般是以垫有石基的洗手钵为中心。

新宿一街景

日本的城市环境设计，能够充分地利用城市有限的空间，重视城市的每一个细小空间，每一个目所能及的角落，并将风格各异的雕塑小品和绿化景观以及水和阳光等自然元素运用其中，创造出各种舒适的人工环境。

日本料理

从料理、调味品，到食器、桌布的摆放都非常考究，
既要考虑如何构图，又要照顾如何配色，
还要顾及留白，方能勾勒出丰富的视觉之美。
因此，对日本料理而言，单是饱『眼福』，
已是一件很享受的事了。

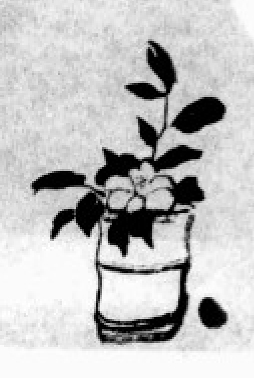
禪宗與設計

"日本不是一个普通正常的国家，它很特别，有必要记住这一点。"

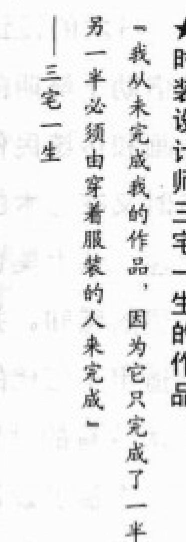
李光耀（新加坡前总理）

也许是岛国特殊的地理环境和生存环境所致，处于浩瀚大海包围中的日本，呈现出一种既开放，又封闭；既辽阔，又狭窄的地理状态，这种矛盾的地理状态形成了日本人既排斥，又吸收；既抗拒，又服从；既自尊，又自卑；既勇猛，又胆怯；既爱美，又黩武；既粗鲁，又文明的国民特性。体现在艺术形式上则是既自然，又人工；既伤感，又亢奋；既张扬，又含蓄；既传统，又前卫；既狰狞，又温情。使日本的设计艺术呈现出一种特有的景观：似是而非，矛盾共生。

这种岛国特殊的地理环境也形成了日本民族复杂暧昧、琢磨不透的多重性格，构成了日本人独特的自相矛盾的秉性。使得这个崇尚礼仪，追求美感，讲究艺术情趣的民族，同时又是一个穷兵黩武、残暴成性的民族。如同日本武士道一样，刚强与优雅、残忍与温柔并存。日本的设计艺术也是如此，它既简朴，又繁复；既严肃又怪诞。

★时装设计师三宅一生的作品

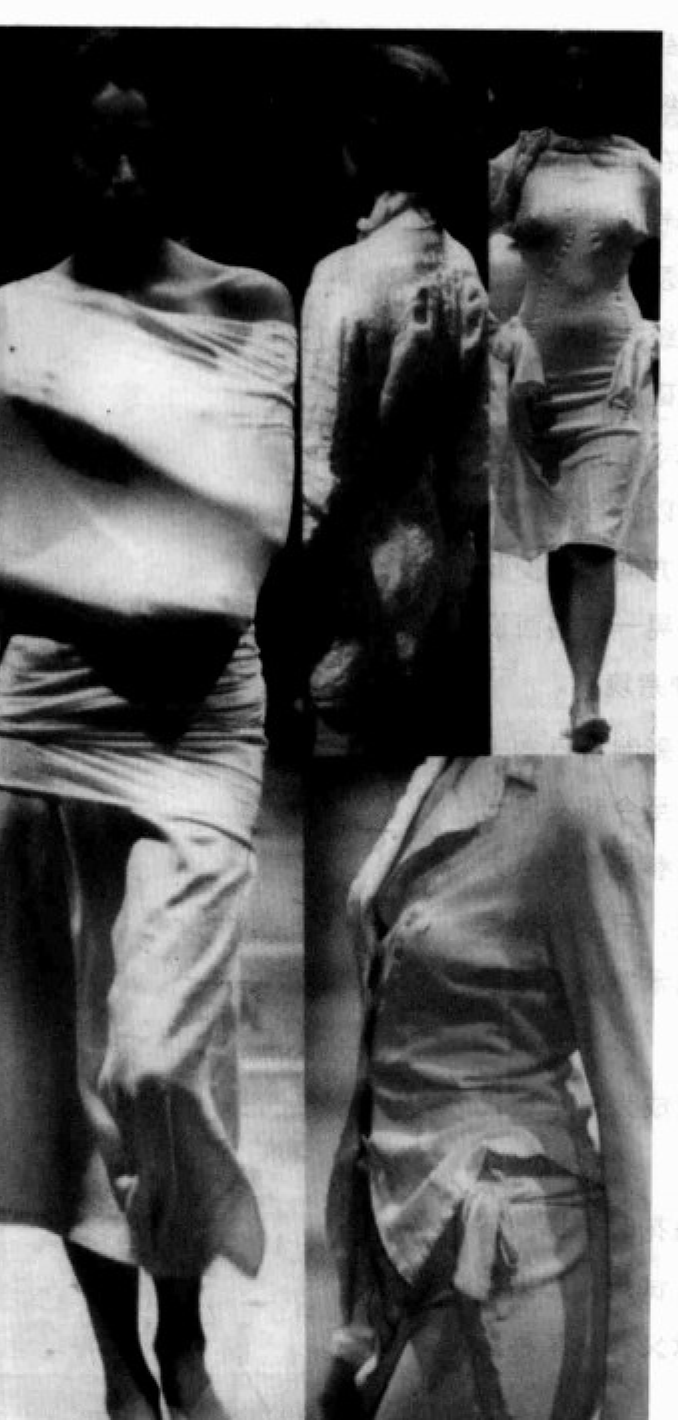

「我从未完成我的作品，因为它只完成了一半，另一半必须由穿着服装的人来完成」

——三宅一生

★时装设计师三宅一生的作品

日本的设计艺术常以一种传统东方的思维方式和感受力来表现作品内容，有时它借助于鲜明的民族传统视觉符号，例如，和服、茶道、和屋以及传统书法、传统绘画和传统民俗等饱含民族审美意味的图形，以典型的日本风格展现在世人面前。有时又在艺术的表现上不含任何的传统视觉符号，它超越了对视觉符号的表面形式关注，认为美也存在于非具象的事物中，将人对视觉的通常解读由表及里，深入到心灵的感知。并对传统的图案进行简化，以一种现代的思维方式从传统文化中提取出适用于当代的智慧。同时，以传统的“空灵、虚无”禅宗思想为基础，融合日本艺术特有的“清愁、冷艳” 的浓郁色调，追求艺术中浮现的优美和冷艳的感情世界，丰富了设计的视觉语言，开阔了对设计的思考。日本的设计艺术以符合现代人的视觉习惯和一种超越东西方文化的姿态，去探索新的艺术设计发展方向。如安藤忠雄的建筑设计、五十威岚的产品设计、三宅一生的服装设计、佐藤晃一的平面设计，都可以让观赏者从其设计作品中感受到一种“静、虚、空灵”的禅宗境界。

禅宗在日本人的生命活动中留下许多息息相关的社会心理痕迹，影响着日本人社会文化生活的各个方面。尽管日本的禅是从中国所学而来，但演变至今却发展出不同的风貌，由于日本人重视普遍性地推广提倡，甚至于社会各界亦参与，并努力使其生活化。禅，原本为佛家的一个修炼法门，但经过代代承传沿袭，日本的禅宗已转变为平常人生活中的一些智慧，可以说中国禅宗与日本的设计艺术擦出了耀眼的火花。

特别是在书道、茶道、花道中积累下来的审美格调和艺术品味已成为日本现代艺术设计取之不竭的灵感来源。

由于禅宗与书道、花道、茶道结合，使日本人在倒茶时有禅，插花时有禅，下棋时有禅，书道中有禅。禅，为单调的平常生活增添了艺术的趣味。试想，如果将禅从日本人的生活中抽掉的话，那么日本的文化艺术将会变得毫无意义，从某种意义上说，日本人的性格和日本的文化就是禅。

日本的寺院建筑

日本的寺院常依山而建，并多以粗造的石块作基础，减去一切多余的装饰，纯净而超然，使建筑蕴含着一种伟大的力量，一种超越宗教的力量。

禅宗也是日本设计艺术所追求的一种最高境界。如果你不了解禅宗，那么你便很难读懂日本的设计艺术，自然就弄不清时装设计大师三宅一生“参禅”时，所悟出的设计概念“皱的哲学”的含意；川久保玲设计的褴褛乞丐装，何以能迈向国际时装的舞台；也无法理解陶艺家八木一夫的陶艺作品，何以能在国际陶艺界产生举足轻重的影响；也无法弄懂书法巨匠井上有一“顿悟”后，挥舞出的颇具“禅味”的书法作品，何以能震撼国际艺坛；自然也就无法解读建筑大师安藤忠雄的作品，为何将自然界的“光”、“声”、“水”等元素巧妙地纳入室内的空间中，创作出了水的教堂、光的教堂，而闻名遐尔；还有设计师佐藤晃一的作品，为何与日本的俳句一样，可以用纯净的日本语法节奏构成的画面凝练而节奏跳跃，在空白处你都能感受到“空寂”的无穷魅力。

东京的妙法院

哪怕是建造一段石头城墙，也要显现出日本建筑特有的风格。他们善于以石头筑墙向世人诠释日本建筑文化的精神和禅宗美学。

但是，当你一旦知晓了禅宗朴实自然的美学理念，你就会领悟皱折服装和乞丐服装，其实是为了呈现出服饰在自然形态下的美感，和布料在撕裂状态下呈现出的不受拘束的优雅灵气，展示出的却是禅宗的谦虚品德和朴实美学。而安藤忠雄的水的教堂和光的教堂，则是将人引入寂静的禅宗自然境界，体现出对人与自然的尊重，为现代人打造一片灵魂的栖息之地。也是一种可以在人的内心深处留下难忘记忆的空间体验。这种对于水与石、光与影的思考，无论是静态的或动态的，在安藤忠雄看来，它们都是整体建筑中自然而鲜活的一部分。

禅宗与设计的结合往往令日本艺术家们心驰神往，浮想联翩，并成为他们表现自己文化心理结构和审美感受的最佳选择。因而，在他们的建筑、园林、插花、陶艺等设计艺术理念

中，普遍认为“简单的优于复杂的，幽静的优于喧闹的，轻巧的优于笨重的，稀少的优于繁杂的”。所以在他们的创作中，常将那些江边暮雪、山村落日、渔舟唱晚、石幽水寂、山乡野趣等含有禅机的意象，巧妙地纳入自己用图形或形态构筑的自由王国中，追求一种清远幽深的意境。在享受自然风物之美的同时，含蓄委婉地传达出自己的心性所在。

日本的设计艺术，由于禅宗理念的渗入，而愈显灵性和深幽，因为禅意的设计艺术，始终表现出一种自然外物的空寂，它以“象外之象、意外之意”描绘出一个极静的空灵意境，艺术家们只有内心与外物合一，才能体会到空寂的禅意，方能步入禅宗的“即空即有，非空非有”之境。日本传统建筑中那空灵的格子窗所带来的幻像美，传统茶室里所透射出的空寂与简素气氛，还有古城京都街道所构成的素雅清静的朦胧美，其实都是在禅宗哲学思想的指导下所形成的美学特征。

在日本，无论是在繁华都市，还是在僻静小城镇，常常会发现商业橱窗里只摆一件陶器；花瓶只插一束花；茶室里只挂一幅画，这便是“禅心”。“无即是有，多即是一，一即是多”，

寺庙的围墙

日本建筑多由自然材料构筑而成，他们偏爱材料本身的简素色彩，随着岁月的流逝，尽管物体饱经风霜，青苔斑驳的痕迹，却呈现出一切顺乎自然的朴实感，毫无矫揉造作。

京都陶艺店

京都一陶艺店的门口竟然留有几簇小草的新绿，让我的内心好生感动，日本人对自然植物的敬畏体现在生活中的每一个角落！

他们用物质上的“少”，去寻求精神上的“多”，这也是禅宗美学中“把外在世界看成与内在活动相关照的一种扩展”的反映。

禅不是一个实物，它是心灵智慧不经意的流露，不刻意造作，豁达开朗的自然真心，它是一种心领神会的境界，人人都能领悟，但境界高低不同。禅的滋味又是形形色色的，每个人都可悟禅，禅是“空灵”的豁达，是“性空”的奇妙体验。禅，也不用刻意去寻觅，可它又是无处不在，只要“悟”，即可得。随着时间的推移，世间万物的枯荣变化，都不要放在心上，表现出参禅者 处世的淡泊与无心。

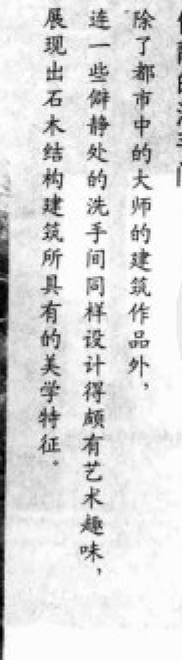
话说回来，禅，其实是推崇一种简朴的生活形式。

人活着的最高境界，是优雅地活着。这与海德格尔所说的“人，诗意地栖居在大地”一样，禅宗“天人合一、宁静致远、中庸和谐”的理念，与海德格尔崇尚的境界是一脉相承的。

日本乡村一景

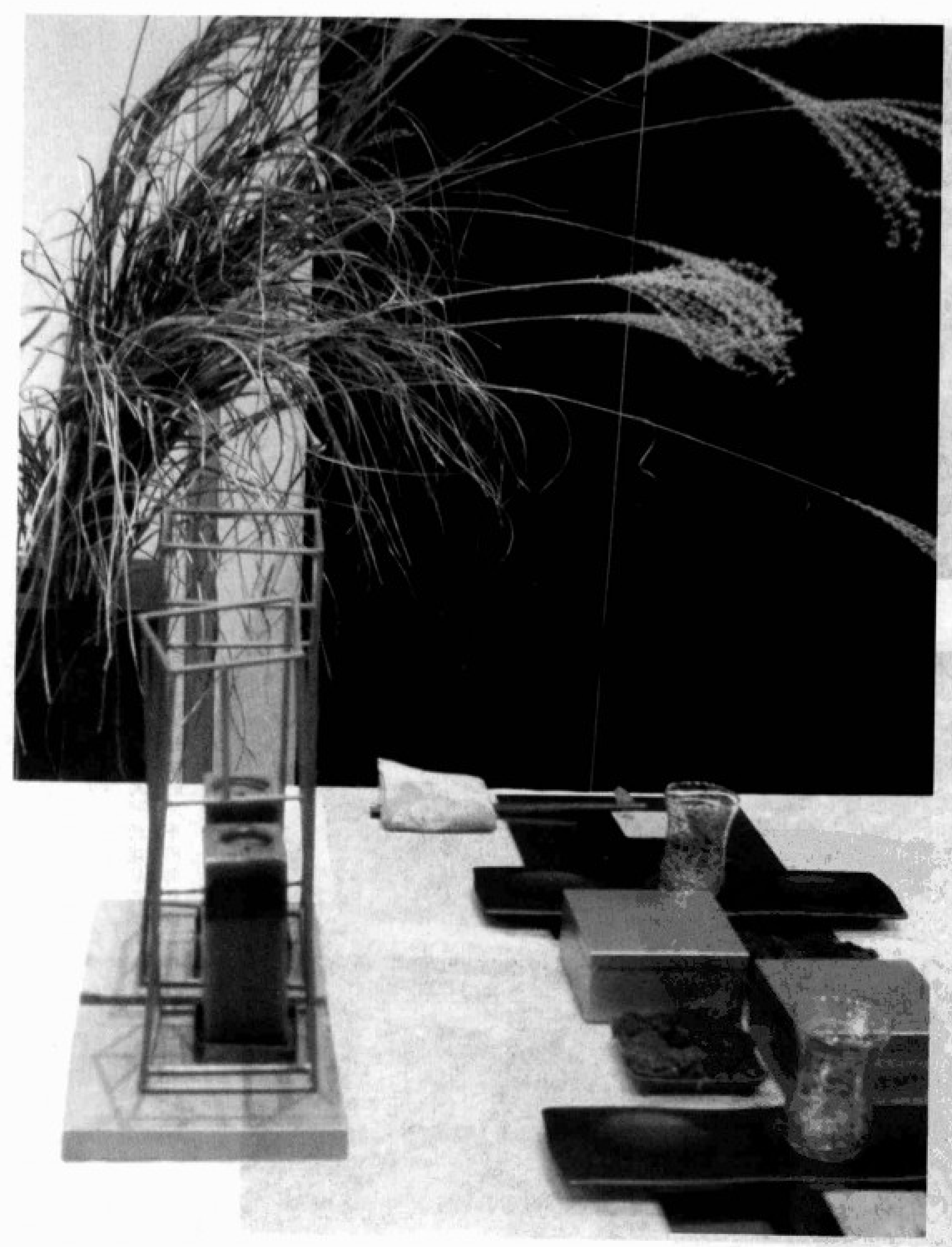
环境卫生洁净的程度，用一尘不染来形容，一点也不为过，这也和禅宗推崇的清贫、质朴、整洁的理念密不可分。

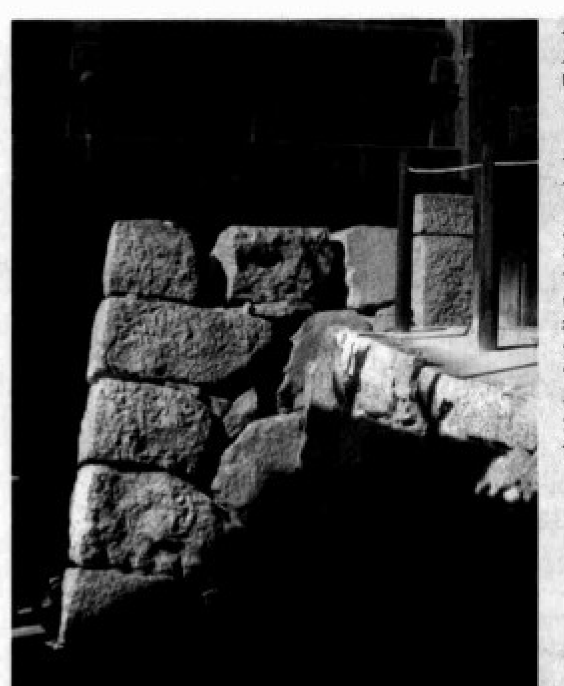
僻静的洗手间

除了都市中的大师的建筑作品外，连一些僻静处的洗手间同样设计得颇有艺术趣味，展现出石木结构建筑所具有的美学特征。

陶瓷器皿展

禅境的营造须忠实于事物的天性，不做无意义的刻意卖弄的景象，以呈现事物洗炼纯净的意象。

寺庙一角

将石块粗糙的肌理外表裸露，
为的是体现那原汁原味的材料质感，
这可以看出日本人崇尚粗犷、有质感的材料，
摈弃太光滑、工整的材料风气，
也反映出日本人自然朴素的禅宗审美意识。

神社一角

注重物体的简素之美，崇尚物体的自然状态，
已成为日本人一种传统的审美意识和造型理念的特征。

陶瓷器皿展

在摆放器物时力图使器皿呈现出沉静、质朴、隽永的一面，突出物质的精神。

陶瓷器皿展

天然的、粗造的、未经加工的器物浑为一体，又是那么的悦目。

日本传统特色的包装——风吕敷

看似简单的一块方形的花布，却可根据不同形状的器物，进行不同形式的包裹：折叠、结绳、绑扎均可，而且便于携带和保存。这与三宅一生的“一块布”的服装设计概念或有异曲同工之妙。

一面馆的招帖画

随意、清新、明丽、简约，有如春风拂面……

日本酒的传统包装

崇尚粗犷、有质感的材料，以保持传统包装工艺的朴素之美。

松茸
2,500円
松茸

超市中的土特产包装

偏爱自然材料本身的简素色彩，反映出日本人追求自然朴素的禅宗审美意识。

日本的食品包装

食品包装质朴、洗练、纯粹、寂静和不张扬，不喧闹的内在品质，展现出禅宗的极致之美。而华丽的外表只能让人关注其形态特征，而忽略其内在的精神气质。

东京地铁入口处

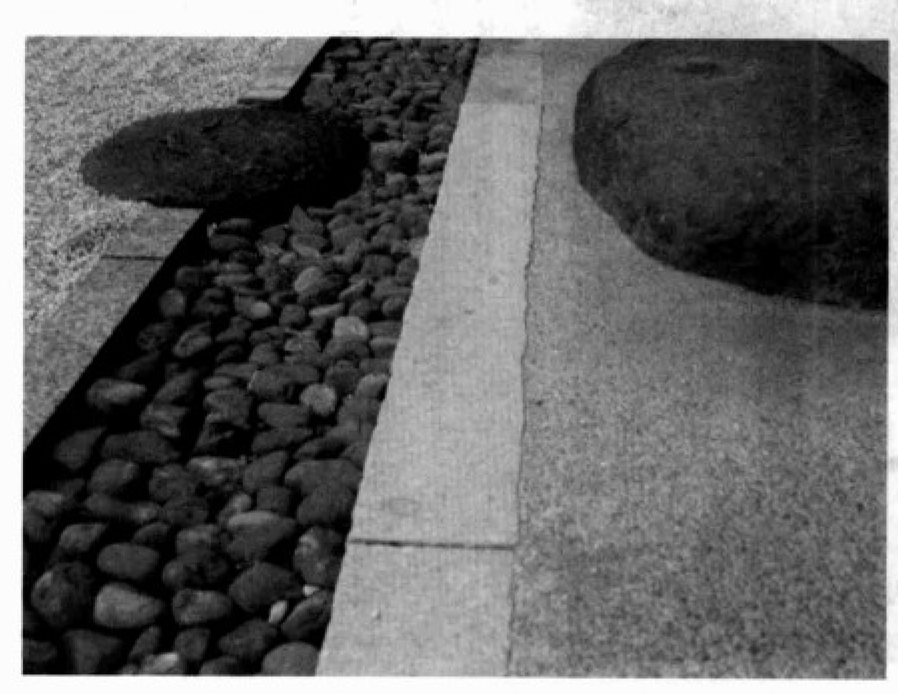
日本人酷爱用石头作建筑材料的一部分，是缘于神道教中对山岳的自然崇拜。

京都的酒店建筑

亲切而自然，平凡而朴素。

现代都市的酒店建筑设计也要体现禅宗精神中的家常境界。

枯山水庭园局部

「平常心是道」——大凡美的东西，都是自然的流露。

园林入口处禁止通行的提示

私家园林禁止外人出入，
没有厉声的吼叫，也没有红色的警告，
只不过是在入口处前放置一块用绳子捆扎的石头，
这是一种约定俗成的表达方式，全靠心领神会。

陶艺之森一茶室

日本人为适应现代生活的需要，
将禅宗理念融入特定的社会、文化背景中，
从而使建筑与自然保持和谐，
让传统和文化得以延伸。

普通民宅院落

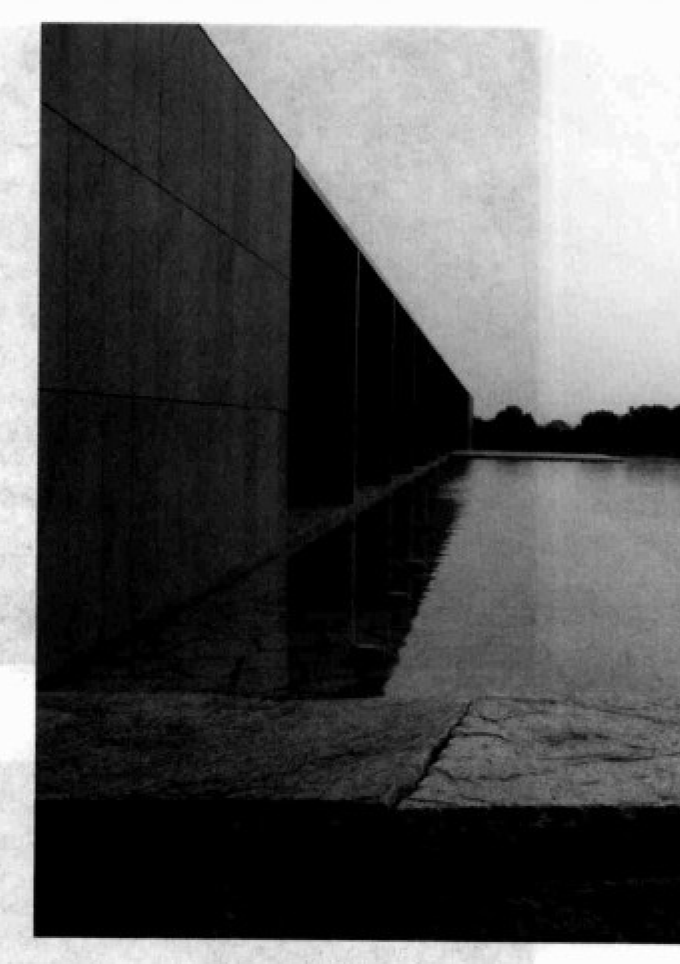
这里没有刻意，没有神秘，没有喧嚣，
有的只是平静的祥和、冷静的虔诚。
禅宗的自然理念就在日常生活之中。

传统的私宅建筑

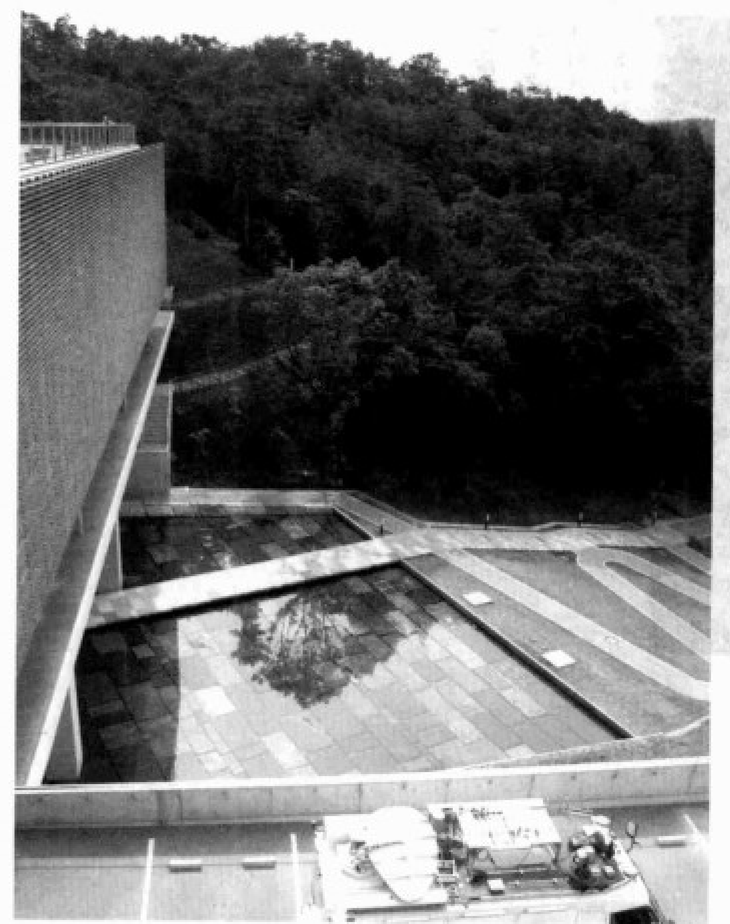
在禅宗看来，
大自然的一切都是佛的智慧与真理的显现，
人本来也是大自然的一部分。

岐阜现代陶艺馆

日本的环境设计常运用绿化、水和阳光等自然元素，创造各种舒适的人工环境。它给你的视觉带来一份惊喜，使你暂时忘掉城市的拥挤带来的压抑感。

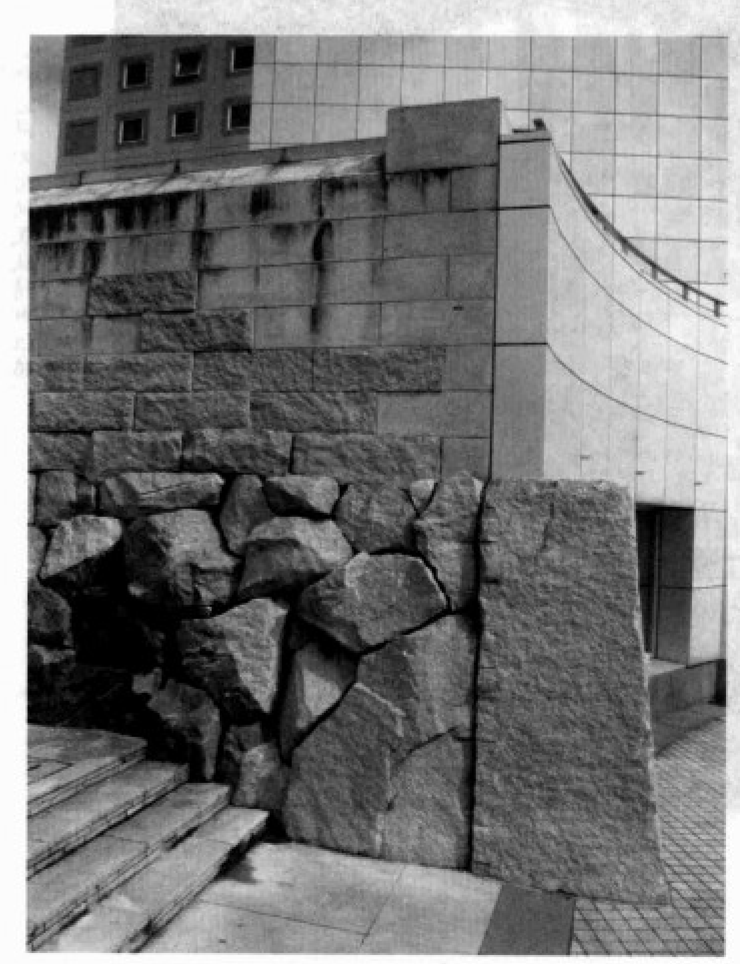

建筑师矶崎新设计的筑波中心大厦广场

用禅宗的简素精神打造素色的现代城市，让传统文化在当代建筑艺术中延伸。

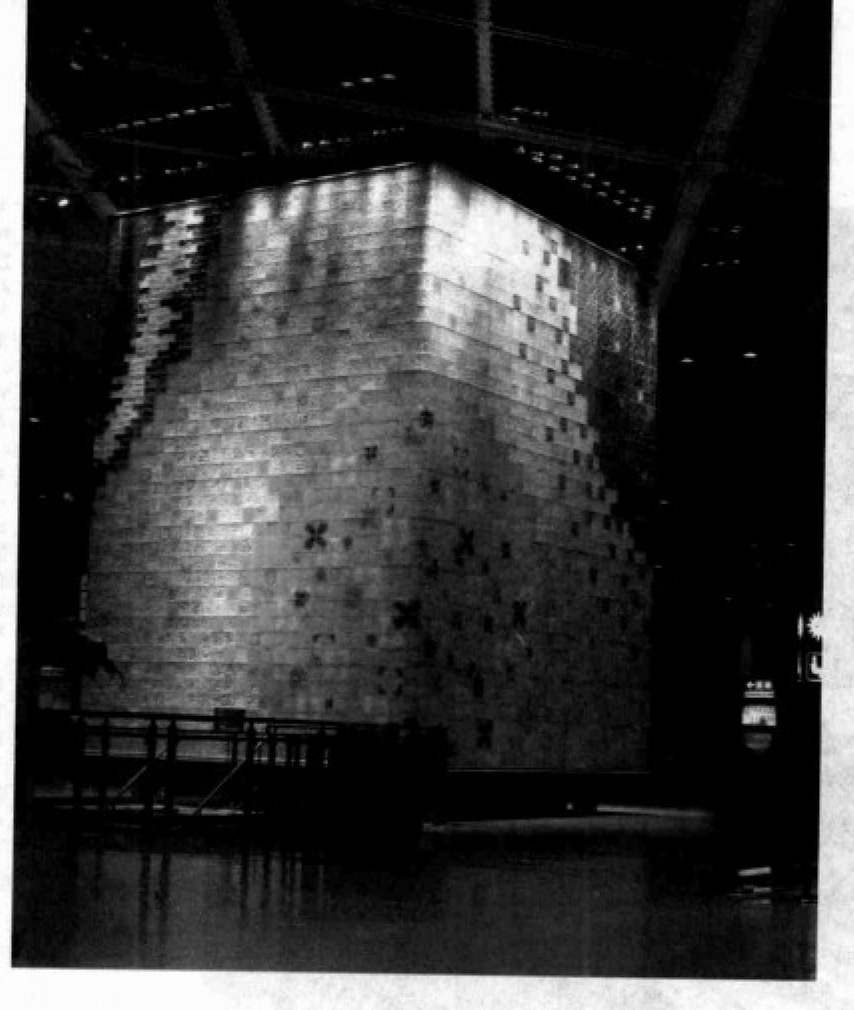
安藤忠雄认为，现代建筑只有通过用身体的直接触摸，才能从本质上感知建筑。因而，在日本的现代建筑设计中，凡是能直接触及的建筑部位，大多使用具有生命感的自然素材，例如木、石、混凝土之类具有表面质感的素材。

丰田美术馆外景

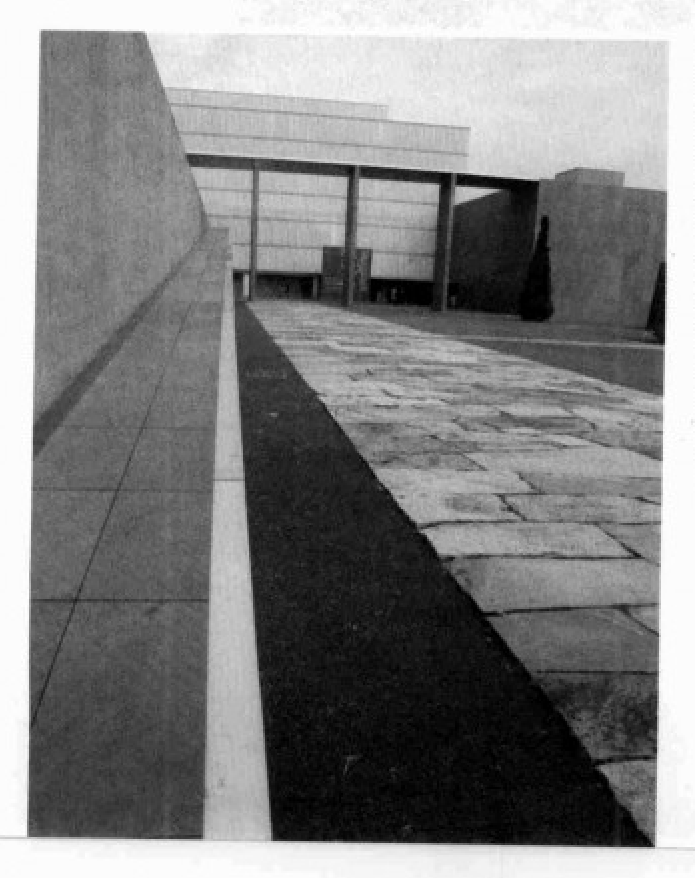
不论是传统建筑，还是现代建筑，无不体现出日本禅宗美学意识中的「侘」和「寂」。

成田机场壁画

日本是一个多变而又复杂的民族，
很多东西已经被西方文化强行地杂交。
因而既传统又现代，既含羞又张扬，
既婉约又暴虐，既艳俗又简朴，既硬朗又柔美，
这些充满矛盾的民族精神性格，
在日本城市建筑环境设计中也随处可见。

丰田美术馆入口处

日本对人居环境设计的考虑远比我们考虑的成熟与理性，
令人费解的是，同是建筑物，
同是园林景观，同属于东方文化，
但它所呈现出的闲寂、幽雅、自然和简素的意象，
为何使人生出目无杂色、耳无杂音、心无杂念之感？
这种禅宗的境界究竟是如何产生的呢？

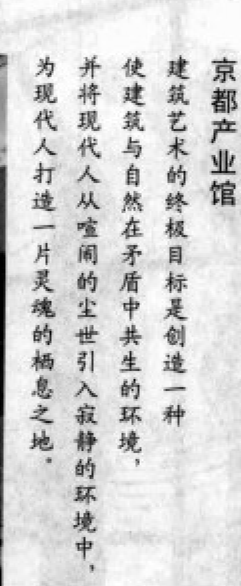

成田机场壁画

日本的环境设计表现传统风格时能达到极致，表现现代风格时同样也是非常现代。

京都产业馆

日本人将西方建筑的豁达与东方建筑的
和善巧妙地糅合在一起，
产生一种神奇的建筑设计效果。

京都产业馆

建筑艺术的终极目标是创造一种
使建筑与自然在矛盾中共生的环境，
并将现代人从喧闹的尘世引入寂静的环境中，
为现代人打造一片灵魂的栖息之地。

东京街头的消防器材

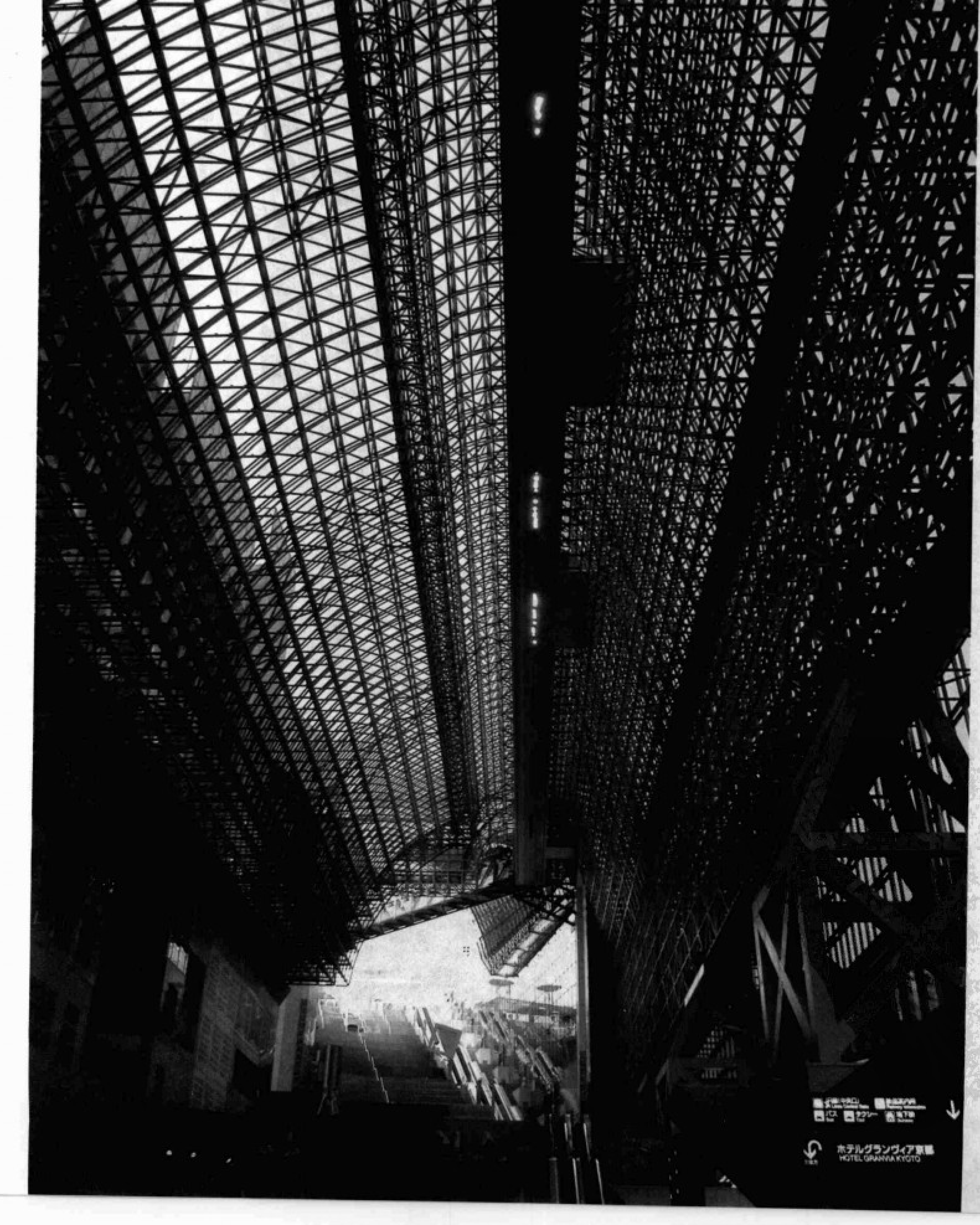
阳光下闪闪发光的不锈钢消防器材，
冷峻、精致、硬朗，
成为东京都市一道别有韵味的景观。
可以看出日本的城市环境设计，
对城市的每一个细小空间、
每一个目所能及的角落是何等的重视。

京都产业馆

京都产业馆内精密的结构设计、夸张的造型处理、丰富的立面元素和极具动感的表现，别有一番美的意境。

原广司设计的新京都站

建筑师原广司设计的新京都站，气势恢宏，给人以强烈而持久的震慑与激动。

筑波一建筑

建筑必须考虑居住者的生理与心理发展的生活空间，
反映出尊重自然，尊重人的尺度和空间的结合，
并为居住者的情感保留一定位置。

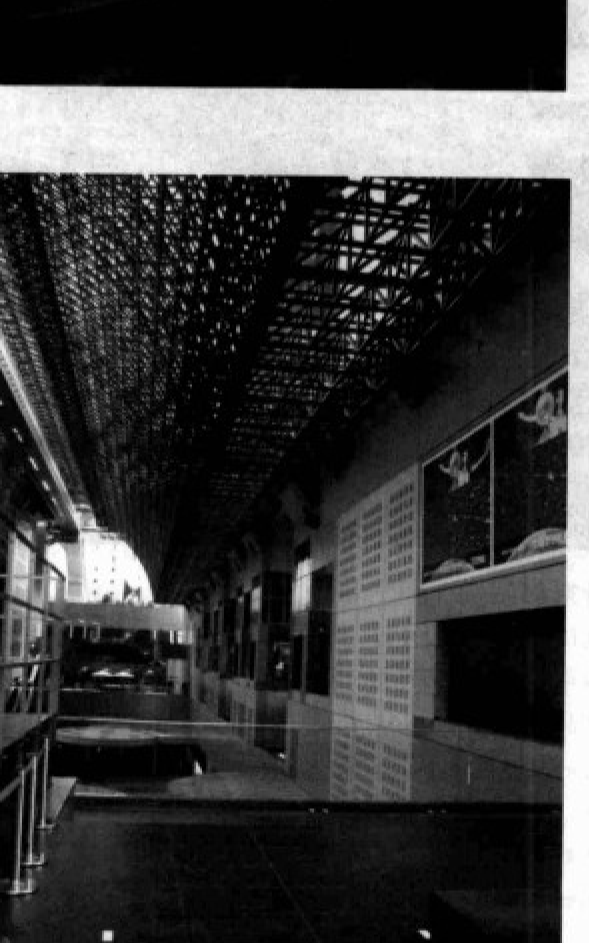

原广司设计的新京都站

京都城市交通设施极为发达，
已形成了较为完整的城市交通网，
不仅给人们的出行带来了方便，
而且提升了城市整体环境的质量。

原广司设计的新京都站

先进的科学技术促进了日本建筑的发展，
在日本建筑中所看到的很多精美的细部处理，
都是由其较高的材料技术和工艺水平所决定的。

原广司设计的新京都站

巨大的框架构造与精美的细节完美结合，
构造出一个雄浑有力的建筑。

原广司设计的新京都站

日本建筑的科技水平之高，
体现在发达的材料技术和严谨的施工工艺上。
日本的石材、面砖以及各种金属装饰板等，
常用建筑材料品种繁多，颜色极为丰富，
这无疑给建筑师的创作提供了很大的空间。

原广司设计的新京都站

在日本的交通环境设计中，
重视交通环境设施中各种细节的处理，
对于各种近人尺度的建筑细部、
环境细部以及相关的服务设施等，
都设计得非常合理，考虑得细致周到。
这些看似微不足道的细节设计，
使每一个初来日本的人都会对其产生良好的印象。

京都的现代建筑

“静”和“空”，是日本建筑“禅意”空间的重要特色。

京都的现代建筑

日本现代建筑擅于用素雅的清水混凝土作为建筑的材料，形成建筑物之间实体与虚体的阴阳之美。

京都的地下通道

日本的设计不放过每一个细节，
对路面砖的铺设也是同样如此的细致。

京都的现代建筑

日本现代建筑强调地面、墙体、屋顶的存在，
尤其是擅长用精致、光洁的清水混凝土墙，
干脆利落地体现禅宗『空』的意象，
使作品透射出坚不可摧的力量感。

京都的人行道

建筑是一种环境艺术，
它在一点一滴地影响着人们，
我们无时无刻不生活在它的周围。

筑波一建筑

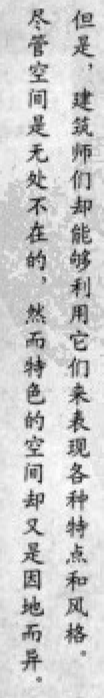
倘若在我们的居住环境中，
能够注入一些原始的纯朴和野性，
让合乎自然的元素进入现实生活中，
或许会减轻我们的工作压力，
驱散我们的烦恼，消除我们的痛苦，
尽可能地使我们的身心与自然融为一体。

东京—环境设计

「人类渴望自然，
城市呼唤绿色」——这个「绿色」
不仅指茂密的森林，
也包括所有绿色植物构成的绿色环境，
是人们回归大自然与自然和谐共处的最好场所。

丹下健三的东京市政厅

从某种意义上说，
城市的空间只是一块空的区域，或者是空的容器。
墙壁只是形式，建筑的本质在于虚无的空间。
但是，建筑师们却能够利用它们来表现各种特点和风格。
尽管空间是无处不在的，然而特色的空间却又是因地而异。

东京的茶室建筑

或许是受『武士道精神』的影响，
日本设计师在进行建筑设计时，
始终离不开武士们『阳刚之气』和『孔武有力』的一面。

丹下健三的东京市政厅

从建筑功能上讲，良好的人居环境意味着安全、舒适、
高效，与自然环境和谐，整个人居环境系统是动态循环的有机体系；
从建筑精神上讲，良好的人居环境，
反映着人类居住文化及美学价值特征的多样性，
能满足公众的情感需求。

江户东京博物馆

日本的建筑艺术既有风花雪月、小桥流水的温情一面，
又有气势恢宏、排山倒海的勇猛一面。

白木彰的设计作品

日本的设计艺术常以一种东方传统的思维方式和感受力来表现作品内容，它借助鲜明的民族传统视觉符号，例如和服、茶道、和屋以及传统书法、传统绘画和传统民俗等饱含民族审美意味的图形，以典型的日本风格展现在世人面前。

京都一株式会社大厅

日本的建筑艺术以特有的「清愁、冷艳」的浓郁色调，呈现一种优美和冷艳的感情世界。

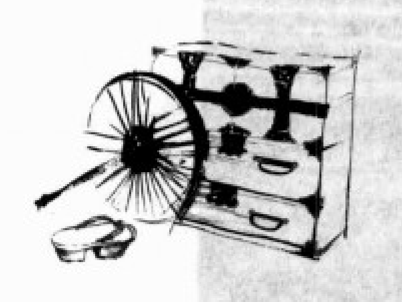
安藤忠雄的作品

安藤忠雄的作品「光的教堂」中，
建筑墙体与光之间的面积强烈对比，
不但突出了光的「十字架」的标志，
而且使得教堂神圣而令人敬畏。
当你走进「光的教堂」，
你会深深地感受到建筑师丰富的内心世界，
那是一片没有杂念、没有世俗私欲的净土。

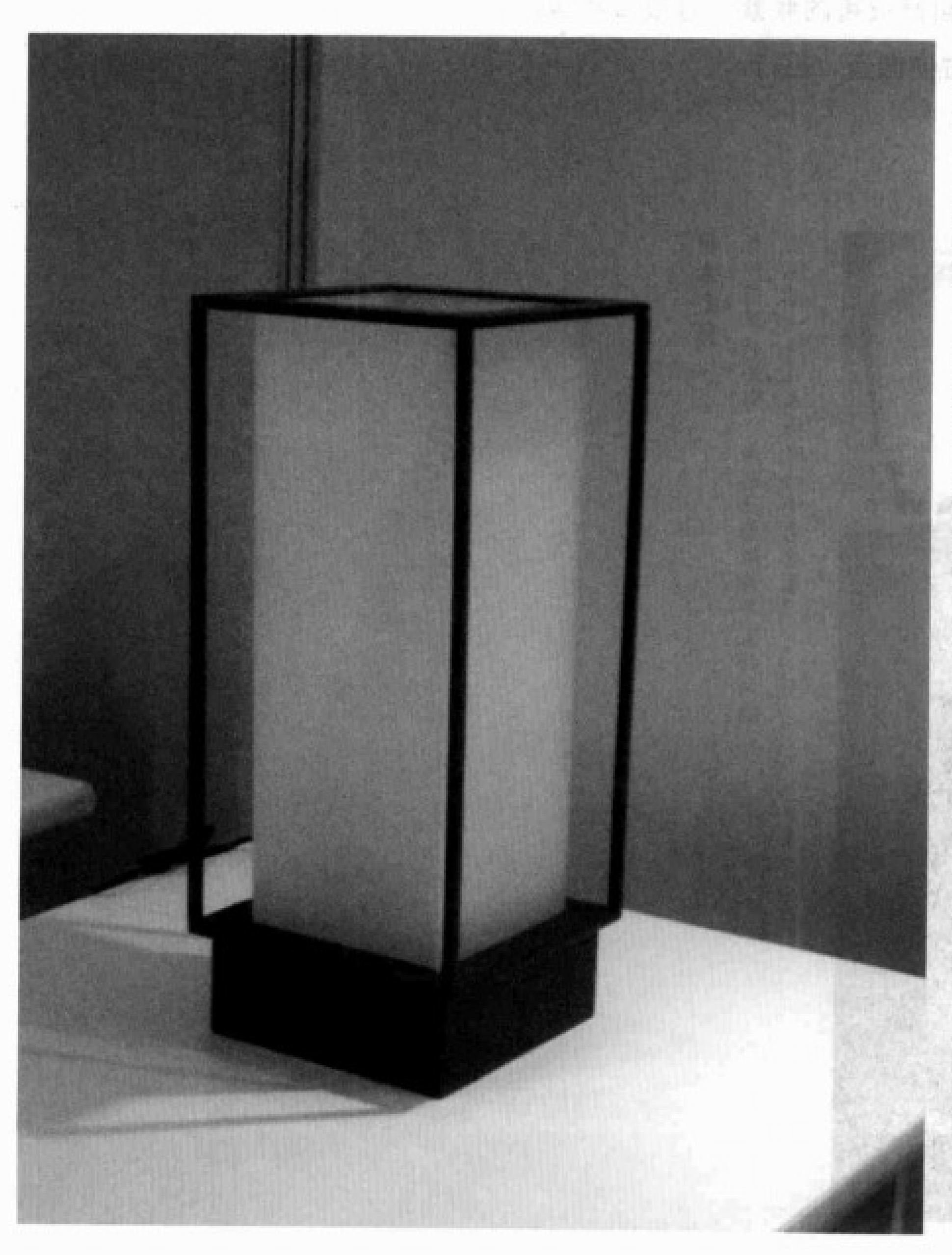
日本家具

古代的日本不仅在政治上效仿中国，而且在文化艺术上也是如此，他们不仅借鉴中国儒家与佛家思想，模仿唐朝京城长安的城市布局，先后建成了奈良城与京都城，而且还套用中国的汉字并加以改造，形成了日文的书写体系。中国人生活中的起居方式，也给日本民众带来一定的影响，他们全盘接受初唐时期中国人席地而坐的生活方式，将“矮案低床”的家具制式保留至今，并且逐步完善与发展，形成了自己独特完整的民族风格，因而，可以说，日本传统家具的风格是吸收中国汉唐文化并融合本民族的生活习惯而形成的，如今，日本家具设计中所体现的那种独具一格的多功能性与文化性，已被现代家具设计广为借鉴。

由于佛教的传入，禅宗的思想对日本民众的生活与性格产生了深远的影响，日本人在艺术审美上追求一种自然和宁静的禅宗意趣，生活中自然也倾向于淡泊静心，所以日本的家具设计的风格也是清新脱俗，别具一格。传统的和式家具的设计，明显是受中国传统文化的影响，家具的设计不事张扬，崇尚克制与内敛，常用不露锋芒的自然、简朴的材料，创作出小巧而纤细、平稳

而沉静的美感，使得和式的传统家具设计充满了感染力。而现代的日本家具设计，则是受西方国家文化艺术的影响。日本是一个极具模仿能力的民族，对任何新鲜事物均采取积极学习的态度，敢于大胆吸收外来的先进文化与技术，以此激发本民族的创造灵感，同时对外来文化进行吸收、消化和改造，最终以日本民族独特的精神方式展现出来，这些方式使得日本现代家具设计既保持了东方文化的神韵，又有西方文化的特色。

日本现代灯具

洗炼的造型，不单是看外观形态的简约，而是看能否传递出一种内在的精神与一丝的禅味。

日本民族信奉神道教，因而日本的家具在材料上，崇尚自然，喜欢木质家具，而且尽量保持木材的原本之色，制作过程中力求将木材的纹理刨出，以展现木材的天然之美。

日本传统家具中的五金配件不但图案丰富，造型也多样，镶嵌青铜或镀金的五金配件，一般装饰在家具的榫、卯与转角等处，既实用又美观，体现出人工技术与自然材料的和谐统一。此类家具以箱、柜为主，在装饰上极其繁复与琐碎，这多半是由于地震、海啸、火山爆发等自然灾害的频繁，导致日本国民时常迁徙所致，家具需要非常结实与牢固，以方便搬运、出行。

日本家具

貌似简单的外形，却包涵着极为丰富的内涵，呈现出一种日本特有的视觉意象。

日本的漆艺

中国古典家具中（尤其是明代家具）的“士”气与“风”度、“平”素与“节”度、“高”古与“雅”逸，或许是得益于中国文化特质而形成的，或许是受了数千年传统文化中的浪漫、高洁等情操的熏陶，古人在制作家具的同时，其实是追求一种清静的境界、保持简朴心态的写照，所以，中国古典家具能够散发出永恒的艺术魅力。

从明式家具中，可以感受到一种天然、优雅、简朴的设计理念。在构造上，明式家具采用榫卯结构，根据不同的部位设计不同的榫卯，不用钉和胶。在选材上，采用天然的优质木材，如色泽橙黄、明亮，木纹自然优美的黄花梨家具，由于它质感精致细腻，色泽深沉雅致，给家具注入了文化内涵，深受明代文人墨客的青睐和推崇，黄花梨赋予了家具质朴纯正、简洁明快的艺术禀性和优美形式，使家具蕴涵淳厚的文人气息。而紫檀木色调深沉，色性偏冷，由于适宜精雕细琢的装饰工艺，所以能得到崇尚豪华、追求富丽的达官贵人们的宠爱，但它与黄花梨家具的审美

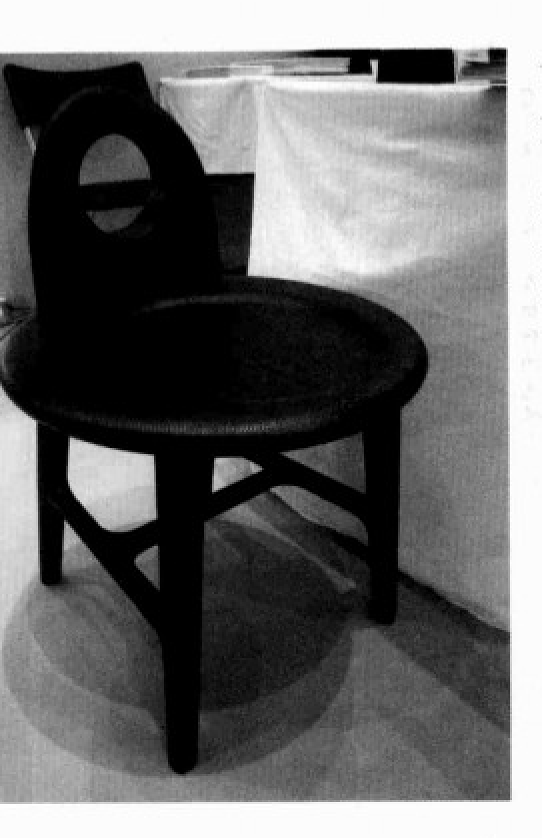
趣味相去甚远，从木材的选择上可以看出两种不同的文化状态，这也成为一种特殊的家具文化现象。在装饰上，中国古人将自然界的事物与人类的美好意愿相结合，用丰富的想象和美好的寓意将人们喜闻乐见的吉祥物、吉祥图案贯穿于家具设计中。

因受儒家思想的影响，中华民族提倡谦和好礼，廉正端庄的行为准则。在明式家具的设计上，造型浑厚洗练，线条流畅，比例适中，稳重大方。用现代人的眼光来看，从某种意义上说，明式椅作为歇息座椅，或许不是最佳的选择但它在仪式、社交、伦理上，却甚于休憩的功能，明式椅对于使用者而言，似乎更在乎于一种文化上的慰藉。使得明式家具透出一份温良、一份谦逊、一份礼让、一份俭朴的东方文化气质，更突显出明代家具的隽永古雅、朴素大方。

与灵秀、圆润、饱满的中国古典家具相比，日本的家具设计则以直线为主，宽大而低矮，棱角分明，方方正正，威武有力，透射出一种英武之气，这或许是受武士道精神的影响。

仿古家具虽然有了些许商业味，但传统的精髓却没有丢失。

另类的椅子

家具的涂饰也多以透明的清漆为主，这是日本民族的性格和审美习性使然，也和他们在生活中注重禅意，超凡脱俗的精神理念有关。他们能在简单、质朴、静态的物体中，参悟出不简单、非质朴、具有活力与感染力的东西，从而感悟出一种精神境界。

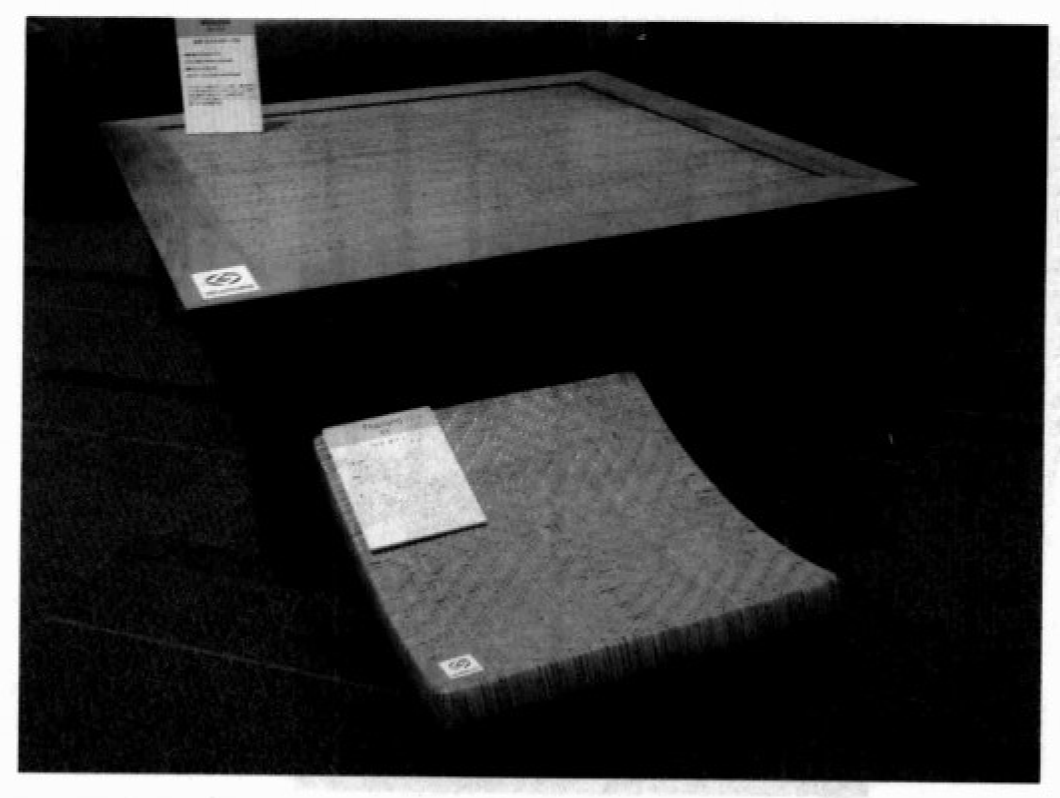

现代家具设计

现代家具设计中直线条的运用，不仅体现出家具产品理性的秩序美，同时也令家具在窘迫的空间里，随意调节出不同尺度，以区分不同的功能区域。

在日本传统家具设计中，有一款橱柜形态的家具，就像是一个楼梯橱柜，它时常被放置在某个角落，这样，既能衔接上下楼梯，又可储藏杂物。由于住房面积的狭窄，日本人善于利用橱柜中的小抽屉分门别类地放置生活小物品，它体现出日本人创造空间效益的能力，也反映出日本设计艺术收纳巧思的文化特性。

日本的格子门窗是中国宋朝时期传入的，而直线为主的家具设计与和室建筑的室内装饰风格相一致，与建筑内的结构外露的木梁柱遥相呼应。在塌塌米的简约房屋中，在款式宽大而低矮的家具中，在贴有和纸的推拉门窗围合的空间中，你可以放松神经，席地而坐或随意而卧。

藤木家具

这些有禅味的家具，在材料的选择上，大多采用樱桃木、榉木、藤、竹、草等作基本材料，为的是充分体现材料的肌理，体现材料的天然、素色之美，朴素中见高雅。

日本传统家具的涂饰也多以透明的清漆为主，这是日本民族的性格和审美习性使然，也和他们在生活中注重禅意与超凡脱俗的精神理念有关。他们能在简单、质朴、静态的物体中，参悟出不简单、非质朴、具有活力与感染力的东西，从而感悟出一种精神境界。

日本四面环海，气候温和，雨量充沛，四季的变化缓慢而有规律，这些得天独厚的自然环境使得日本民众对自然无比的热爱，并将这份对自然的热爱，融入到民族的审美情趣中。为了与席地而坐的生活习惯相适应，与和式建筑中的塌塌米、窗格式推拉门以及杉木天花板等室内环境设计的格调相统一，日本的传统家具一般都较低矮，直线条造型，线条简洁。每当春、夏、秋、冬纷至沓来时，如果你是坐在和室的塌塌米上，那么你的坐姿视线恰好可以平视门外不同季节的自然美景。日本传统家具设计，可以使人感受到日本设计艺术的纤细个性和日本人对大自然的热爱之情。

在家具的造型处理上，与建筑、园林、花道等艺术形式相似，日本人的审美意识中有将形态稍加挪动的习惯，故日本家具多采用非对称的造型设计，这种非对称的组合，在设计上更为自由与放松。日本人习惯于将严格对称的形态稍稍偏离视觉的中心，由静态变成动态，由单调变成生动，由冷漠阴沉变成活力四射，非对称被视为日本设计艺术的独有的特质，他们试图打破对称与圆满的程式化，表现出对非对称之美的迷恋。

日本现代家具则以简约精要的设计，在最大程度上释放出家具质朴的魅力，它比繁琐的堆砌以及毫无意义的人工做作更为重要，也更有意义。日本现代家具的风格为质朴简约，减去不必要的装饰，多采用樱桃木、榉木、藤、竹、草等作家具的基本材料，充分地体现材料的肌理，以体现材料的天然、素色之美，从朴素中见高雅。

因而，在日本人的居家生活中，很少选择皮革、金属等工业时代的材料制作家具。

现代家具设计

一些有禅味的家具，款式上往往介于传统与现代之间，线条简练流畅，色调单纯。

屏风设计

被改良后的屏风，以适合现代人的生活需要。

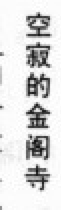

有人说："园林是人类在世上的天堂"，然而，造出中国传统园林这个天堂的巧手并非出自于官僚与富商，而是文人。这是因为中国的造园者大多为隐居的文人。中国古典园林的意境追求的是"师法自然，有若自然"与"俯仰自得，游心太玄"，它营造的是一个怡然自得的独乐园，以此来构成一种"潜世"的心境，它既是主人颐养、独乐之处，也是为数不多的文人骚客琴棋书画雅集之地。这或许也是儒家"独善其身"的最后归宿之"梦境"。

日本从镰仓时代到江户时代的一千年中，都是由将军执政管理国家，所以日本的园林以武士园林为主，武士园林面积较大，且整体开阔而舒朗，这与中国文人园林显然不同。

"仁者乐山，智者乐水"，中国园林乐水，有水则灵，且多为流水，突出的是一种动态景观，日本园林则好石，以石组景，是缘于神道教中对山岳的自然崇拜，它突出的是一种静态景观，并减弱对水的表现，甚至就不用水，即便有水也多为静水。

空寂的金阁寺

日本园林注重景物的洗练和景观的静寂，表现出禅师淡泊清远的心态和超凡脱俗的理念。

中国园林的绿化多是点缀，好用高大而浓密的乔木与灌木，表现出的是中国人的气派和自信；而日本的园林绿化却常用低级植物及青草，显出日本人崇尚禅宗的谦虚和朴素风尚。

中国园林艺术有浓郁的儒教色彩，呈现入世的特点和仁者的理想观；日本园林艺术则充满了佛教的意念，常以智者的形象出现并带有出世解脱的色彩。

中国的园林在造园布局上是介于具象和形象思维之间；日本则在形象和抽象之间。

中国园林多用文学艺术的手法表达，讲究诗的意境；日本则喜欢用既似佛又似神的较为暧昧和晦涩的语言，讲的是禅意。

中国园林气象生动，表现了乐天爱人的景象；而日本园林则是空灵寂静，体现出孤独的禅意和对人生短暂的寂寞思考。

日本园林运用充满禅思冥想的“空、寂”来象征某些含义：如在一个土

闲寂的园林

日本园林的精练、寂静、古雅，似乎难以用文字来描述，它所营造的简朴意境，却是离群索居的艺术家和僧侣们所梦寐以求的人间乐土。

奈良寺院

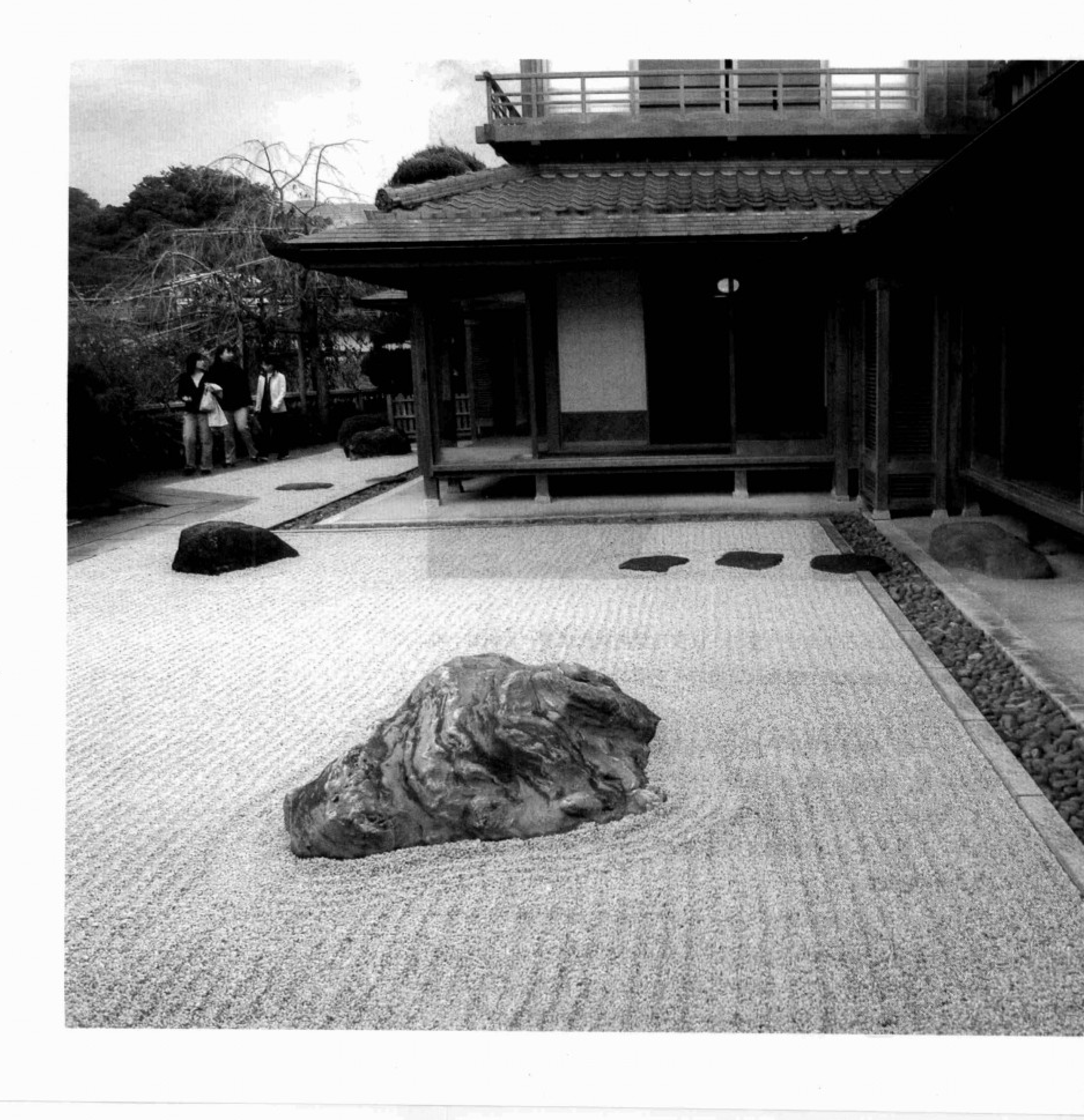
禅的精神就是直取事物的本质，不为形式所拘束，一切都在自然中。

丘上堆几块大岩石来象征一座山；仅仅几棵树就代表着一片树林；在空旷的砾石堆里开辟一条弯弯曲曲的不规则的石径，用以预示艰难的人生之路。

中国园林是绘画性的气质，和国画相似，一方面强调抒发情趣，中得心源，同时也注意状物写景，外师造化。其中迁想妙得，天机灵运，随时而迁，融进了人的再创造，仿佛是一幅四度空间的立体山水图卷，与山水诗、山水画的发展节拍有密切关连，所以说，中国园林是含蓄和内在的。

早在六世纪，随着佛教传播，中国的园林艺术也相继传入日本，使早期日本园林的构造多以模仿中国园林的局部为主，如“曲水流觞”。在园林的布局上也是如此，如“一池三山”成为日本园林常见的构图方式。日本园林往往抓住某个方面的特征而倾力打造。

茶庭一景

日本园林的枯山水设计主要考虑如何达到简朴，获得最根本的要素，而不是无选择地滥加。

在借鉴与模仿中国园林艺术的同时，再结合本民族的文化特征不断进行创新，这就是日本吸收外来文化艺术的一大特征。在六世纪前期，由于日本经济处于停滞状态，人口多而资源匮乏，所以日本注意引入先进的技术与思想，日本园林的发展也因此受到影响。园林规模逐渐简洁、凝缩，园中水面也越来越小，而一向被日本人所尊奉的石头则被更多地运用到园中，甚至成为寺园内具有象征意义的主景，这也就是“枯山水”产生的渊源。

后来日本园林逐渐向纯净细致的方向发展，通过修剪整形的黄杨、杜鹃和自然天成的石块，还有耙出纹理的砂石等，都是在追求禅宗精神上“净、空、无”的终极状态。特别是后期的“枯山水”竭尽其简洁，竭尽其纯净，无树无花，只用几尊石组，一地白砂，凝练成一方净土。另一种创新的庭园形式为茶室庭园，则显示出极精致、极正式的氛围。茶庭的布置十分讲究，每块点步石的设置都有特定的含意，植物的选择也不例外，非常认真。就连庭园中的石灯笼、石水钵，都宛如一件件精美的石制艺术品，这种园林风格体现了日本贵族对完美艺术形式的追求。

当中国园林由传统的自然山水园过渡到现代的人文山水园时，日本的园林却反其道而行之，从中国园林诗情画意的世俗浪漫情趣中脱离出来，创立出了一种“枯、寂、佗”之超凡脱俗境界的日本禅宗的园林风格，而且运用禅宗的美学理念来重新演绎日本的园林艺术，使其小巧而精致，枯寂而玄妙，抽象而深邃。日本园林善于用极少的构成元素来达到极大的意韵效果，这种设计风格与现代西方“少就是多”的简约主义理念不谋而合。

高山市图书馆门前的园林小品

日本的园林艺术并不只是停留在一个学术层面，而是为普通百姓所理解与接受，并渗透在日本人生活的各个层面。

运用禅宗的故事构筑园林和利用禅宗意境造景，再加上建园者大都是禅师，追求“禅境”便成为日本的园林艺术的一大特色，日本的园林艺术常以大写意的象征手法去表现自然，其园林的布局构图简洁，蕴涵丰富，常常体现出修炼入定的禅宗意境。尤其是神秘的枯山水园林，洁白的枯山水，展示出的是一种虚无缥缈的景致，这看似虚拟的枯山水，其实它隐藏着真山水。凭借着细白沙、原石，便能体现岛屿、礁石、江河湖海来。不用池水，却可表现河池水动；不造山，却能反映崇山峻岭，真是别有洞天！

日本的造园者不会原封不动地照搬自然，而是充分利用造园者的想象力，从自然当中获得灵感。他们最终的目的是创造一个对立统一的景观，在尊重自然材料的同时，以精致的人工手法塑造自然之美。庭园艺术在显示造园者创造能力的同时，也在昭示着人的谦逊与卑微，因为造园者本身就是自然的学生，不论人怎样努力表现自然、创造自然，真正自然的魅力却永远是无穷尽的。

“坐禅饮茶”，我尤其喜爱日本的“茶庭”。造园者力图使其小巧精致，清雅简朴，色调整体统一。小道曲径通幽，庭园柴扉虚掩，草坪青苔点缀，树木若隐若现，以使茶庭达到一种“寂”的气氛。那空寂的枯山水和静穆袭人的松树，常常会引得人们静思冥想。

在“茶庭”的构造上，用于建造庭院的材料几乎全是货真价实的天然之材，如蒿草、原木、竹子、藤、石板、细石等温润之材，它们不仅能适度地调节气温与湿气，还可和谐人与物之间的关系，并随着岁月的流逝，风雨的侵蚀，它们自身会布满青苔、留下生活的痕迹，透射出朴素、内敛的气息。此种意象刚好反映出禅宗或茶道的朴素美学和谦虚性格。

在伊势神宫内宫附近的一条商业街中，我曾偶遇一处寻常人家的茶室，方丈庭中有一枯山水园林，不见一草一木，也不见开凿一池半渠，只是布满细白沙石，伴有九块形态各异，却又错落有致的原石，原石的周围被耙子梳理出波纹来，像水的涟漪，令人联想到湖水的荡漾……我坐在茶室里，捧着厚重的陶杯，喝着醇香的抹茶，凝神欣赏，潜心揣摩，品味出庭园中设计上的精巧，那种具有清幽恬静、凝练素雅的风格，带来的视觉上的美感，在我

京都金阁寺内园林(1)

枯山水以清丽恬淡、枯寂雅洁为特征，故使整个园林中弥漫着浓浓的禅意。然而，枯山水所表现出的高迈与脱俗的风韵，又与日本人的民族性格非常吻合。

心中魂萦梦系，千回百转……

枯山水石庭凭借东方水墨画的视觉效果，带给人们的是庄重多于轻松、深邃多于闲适，体现出的却是禅宗艺术的极致，折射出造园者对宇宙的深层思考与探索，也真可谓是："不着一色，尽得风流"。

禅宗初祖达摩所修炼的"大乘禅"法认为：修禅，最好是远离尘嚣，到大自然的环境中进行。因此，日本园林在表现禅趣的意念中，往往注重的是妙悟、顿悟，绝少人间烟火的人工痕迹，体现出的却是一派山林、田园的清新之气。因而在欣赏日本的园林艺术时，要摈弃自我，方可品味出日本园林艺术的韵味，它的美就在于无我的境界中。在禅宗的精神触发下，日本的园林将观念性的物体浓缩至最低的程度，呈现的是一种无相和空相，达到一种禅宗冥想的精神之美，这便是日本园林艺术独特的文化内涵。

一乡村食堂旁的园景

日本人偏重于简洁与深层微妙的美学意识，赋予禅宗人性化的思想。

园林中的池塘

禅宗要求妙悟，也要求外去物累和功利物欲，内心无障碍，空灵自由。

禅的实质即为“悟”，只有悟出“无我”或“空”，才能称得上“觉”。要达到此目的，参禅者不论是“心如明镜台”，还是“身为明镜台”，都要求有一尘不染的“慧心”，即顿悟。参禅者的心灵深处，无论是“身是菩提树”，还是“心是菩提树”，只有顿悟了，才会变为自然界景物之一的景象。当心中之物与外物相互沟通，达到物我合一的程度，才能悟解，才可参透禅宗之妙法。

参禅者求“悟”的客观条件，就禅的本质而言，要想“静虑”、“冥想”，需要有一个静谧的自然环境：它最好

是秋意浓郁的小溪，春花绚烂的山林，云雾缭绕的青山，宁静明澈的湖水，飘泊不定的孤舟，黑夜明亮的晕月，古朴简陋的草屋，青灯木鱼的古刹，以及与此背景融为一体的情趣。这就使那些不受尘世侵扰的深山野林，成了最为理想的静悟之地。

日本的庭园常见由苔藓和石块构成的小方块，宛如退潮时海岸边的泡沫。它以一条曲线收边，边缘处种以成片的低矮灌木丛，再配上星星点点静静开放的花，给宁静的庭园添了几分生气。日本园林中植物的配置有一个突出特点，即同一园内的植物品种不多，常常是以一到二种植物作为主景植物，再选用另一两种植物作为点景植物，层次清楚、形式简洁而美观。以便从中可以看出庭园的宁静与禅境是石头与植物结合的产物。

其实，禅，是通过自我调心，来达到主体自我与客体自然界的和谐与统一，达到精神上的超脱与安宁。这种心境，通过经常欣赏自然山水田园之美，来满足参禅者的安恬。或从对人事和自然现象的观察与反省中，抒发“万法皆空、人生如梦”的感触，以及“随缘任远、超脱自如”的生活态度。

日本一寻常百姓家的庭园

一处自然风景，是一个心灵的境界。它虚静意清，能够实现生命的升华，超越和限制，这都是与禅宗精神相通的。

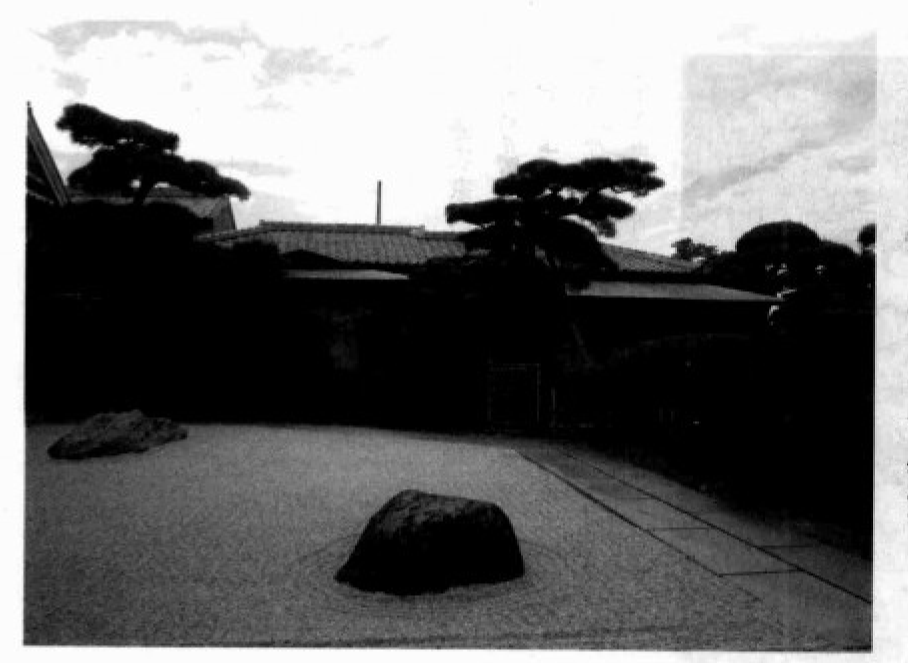
一普通农家门口的园林

采用的是自然之材，构筑的是人工景观，显示出日本园艺师修饰装扮自然的能力，不仅是对大自然秩序的遵守，也体现出对大自然的敬畏和呵护。

日本园林将禅宗的参悟，渗入到一草一木，一花一石之中，使其达到佛教所追求的悟境，在一个微小的庭院里营造出内心的天地，即所谓的“一花一世界，一树一菩提”，其抽象意味之浓，已达到了一种超出五感的、直接与自然相溶的默契，把人引向内省、幽玄的神秘境界。尽管庭院内的树木、石块、苔藓、草地等，常常是寥寥数笔，却蕴涵着极深寓意，因为在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布，一沙一世界，这样的园林无异于一种"精神园林"。这种园林设计中的禅味，多是受到佛教影响后，而表现出的一种特殊意境。对这种园林艺术境界的欣赏，是参禅者的一种特殊的审美情趣与感受。

日本的园林艺术在空灵、清淡、恬静、和谐的意境中，将禅宗的博大精深，以及深受禅理影响的那种人文的精神境界，表现得如此淋漓尽致，以至营造出了一个令人永远神往的景与禅合鸣的艺术世界。

日本庭园受中国园林的影响，将“写意”造景发展到极致，其置石、石灯、石水钵、姿态虬曲的小树已成为日式庭园中不可缺少的小品。在吸收中国造园思想的基础

伊势市一茶室的枯山水

一排植篱，几丛矮树，展现的却是万般风云。

上，日本创造了自己所特有的园林形式，其精致而简洁之美征服了很多人，同时也给我们许多启迪。

中国的现代园林要有自己的园林思想，思想是园林艺术的灵魂。中国的园林要与本土文化、环境相结合。因为不同的民族有不同的文化，不同的造园者自然会有不同的理念。在不同的造园理念指导之下，就会产生了不同的、各具特色的园林形式，不同的园林形式产生于不同的土壤，反映了不同民族的自然观。

日本的“茶室庭园”中砂石之间的流水和庭院角落的青竹、灌木和石组，都与其岛国的风土景物相适应。日本“茶室庭园”又与茶道文化紧密相连，没有茶道就没有“茶室庭园”，所以说日本的园林从它产生的第一天起，就与其使用功能紧密结合在一起，只重形式不重功能的园林是没有生命力的。

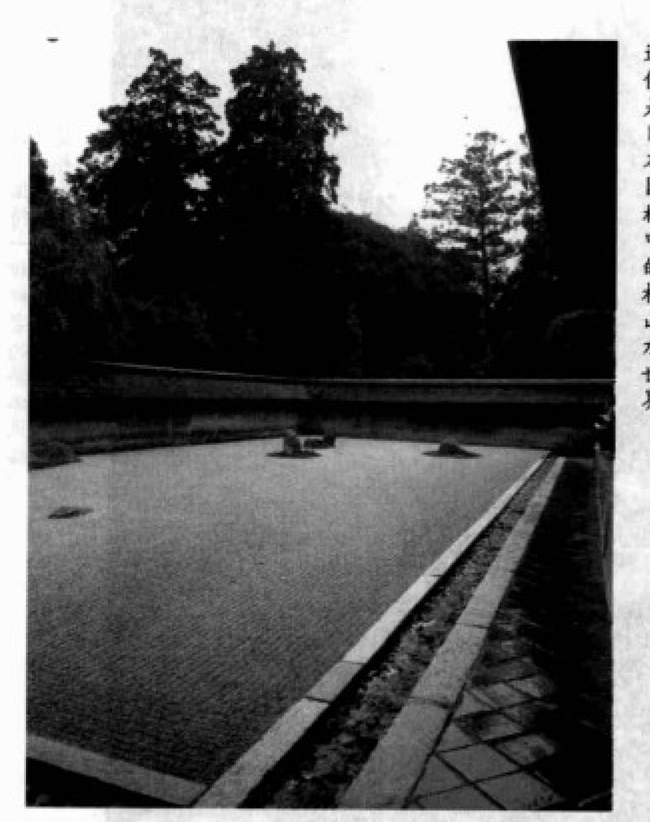
我国曾经创造过园林艺术的辉煌，其成就也曾令世人瞩目，但愿那些曾经辉煌的园林艺术不要成为一种绝响！

茶庭

日本的「茶庭」设计也是小巧精致，清雅简朴，色调整体统一，那空寂的枯山水和静穆袭人的松树，常常令人一唱三叹。

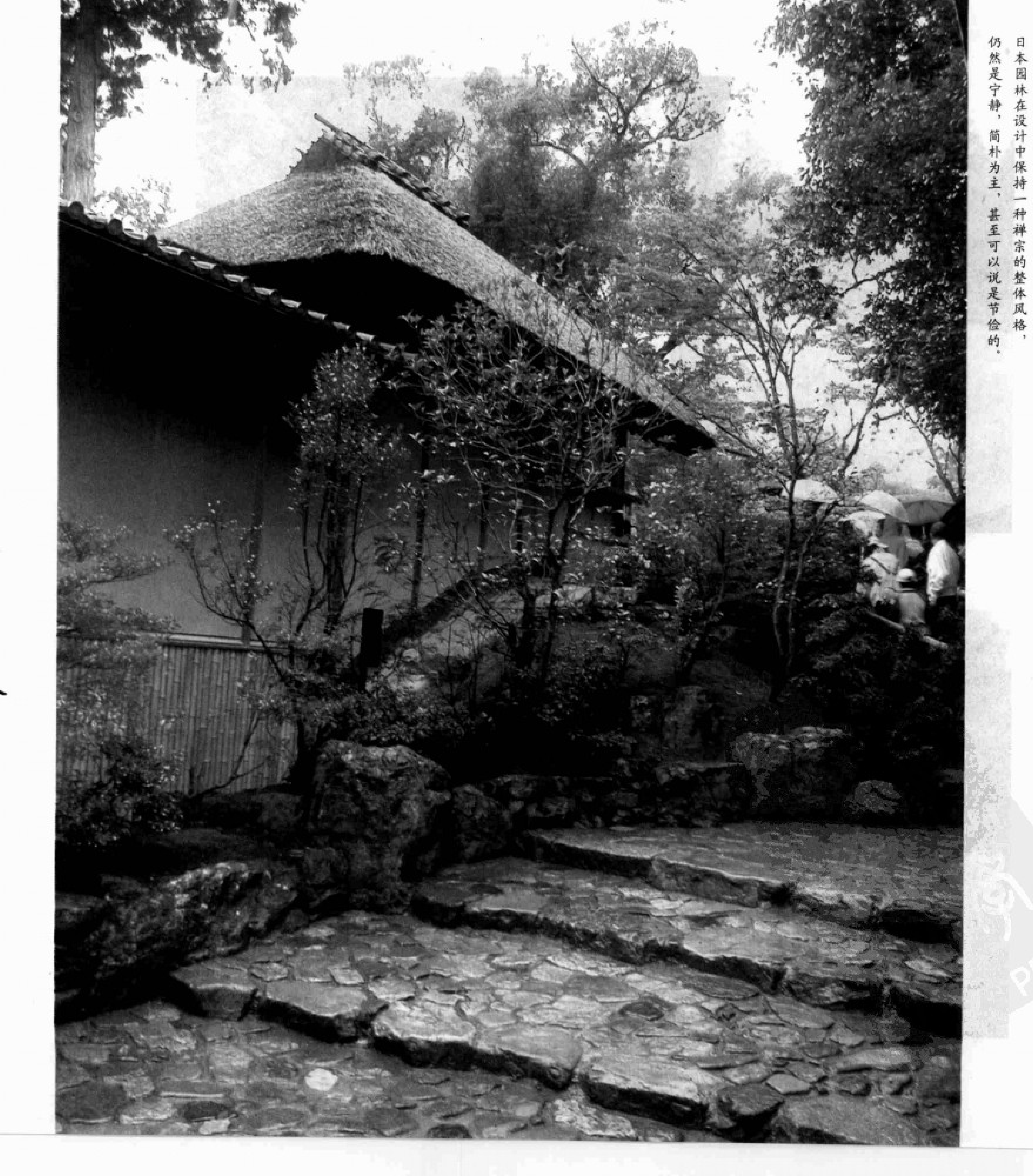
京都龙安寺石庭

砂即为海，石即为岛，砂纹呈现出波浪，这便是日本园林中的枯山水世界。

京都龙安寺石庭

一片白砂，几块石头，显现出的便是大千世界。白砂、石头、青苔虽然是表现自然精神的一种符号，然而，由于它是以参禅的形式介入，使人们在特定的环境中直观地感悟到禅宗的空境，在寂静中去体验永恒的世界。

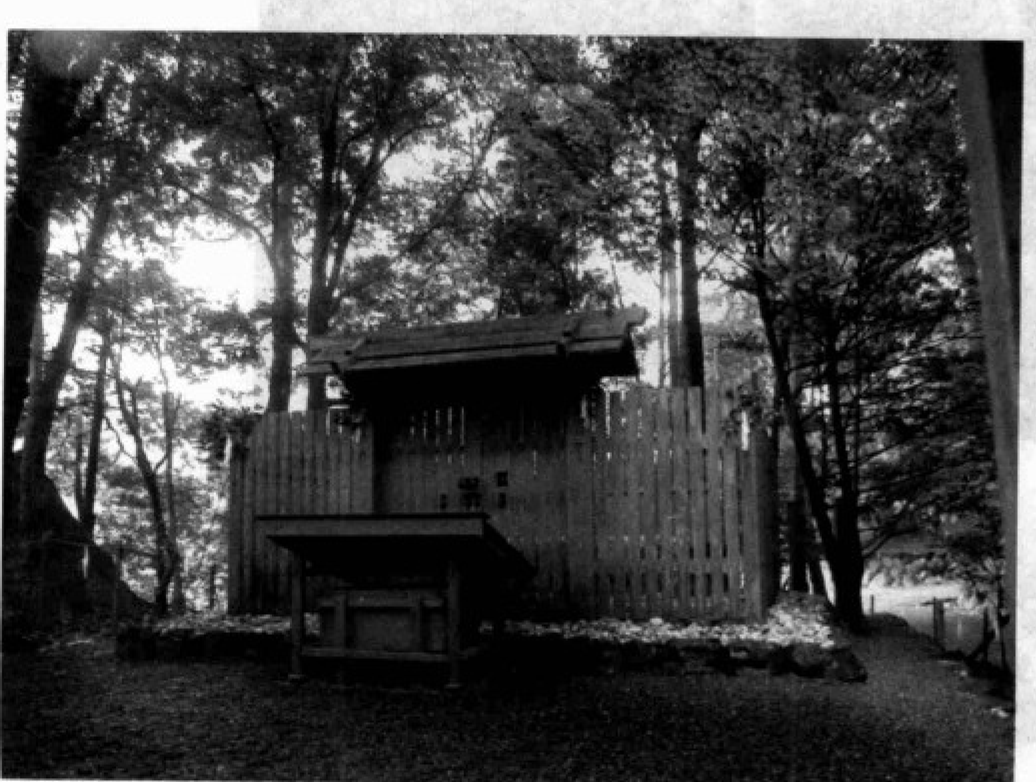
金阁寺内的小路

日本园林在设计中保持一种禅宗的整体风格，仍然是宁静，简朴为主，甚至可以说是节俭的。

民宅园林的一角

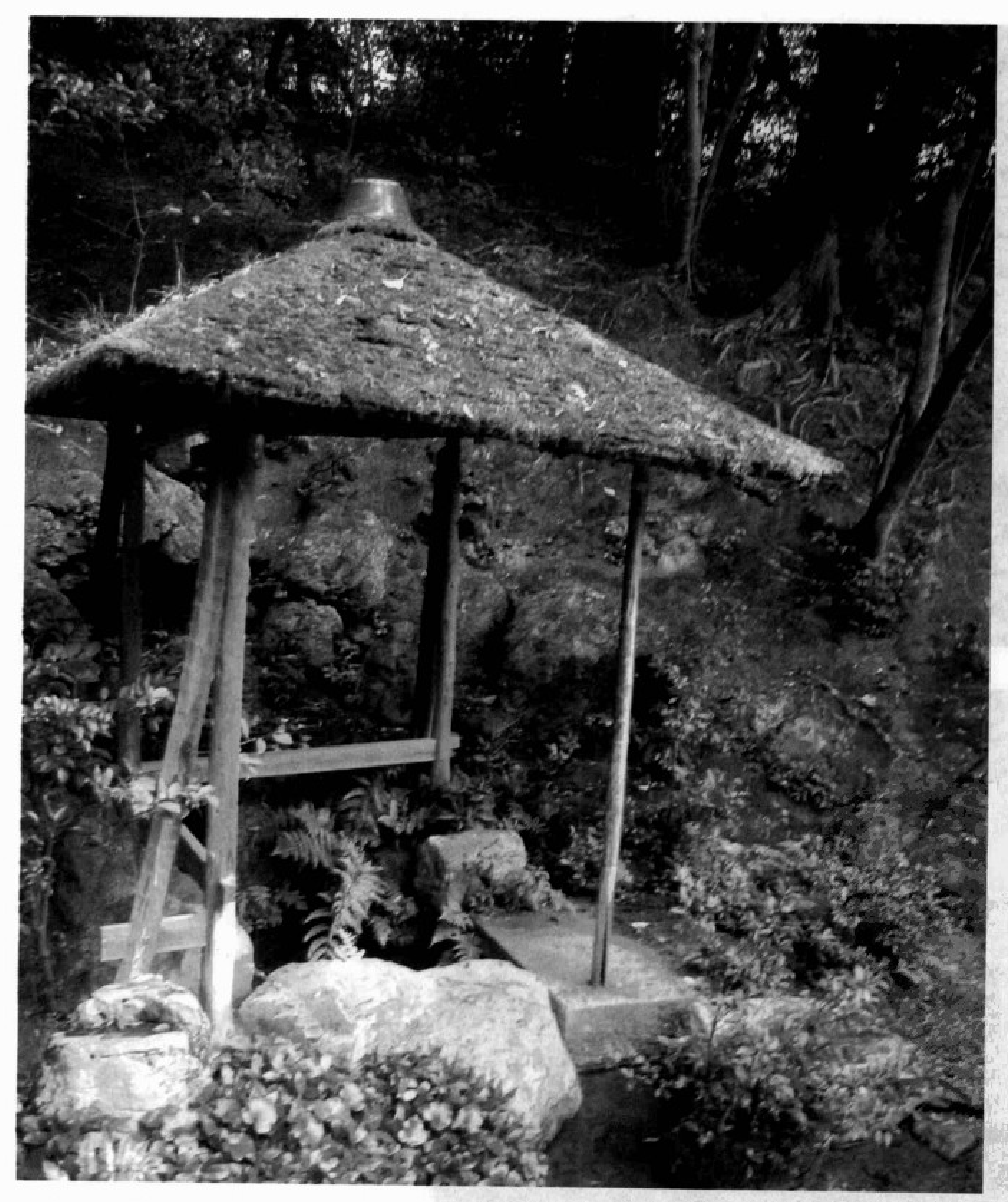
一天，我不经意地步入一寻常百姓家的庭院，女主人对我这个不速之客表示友好与热情，并当即洒水浇淋庭园内的树木与小径，这些景物一改先前枯涩、惨淡的景象，洒上水后立马鲜活起来。

日本的神社

本来无一物，何处惹尘埃。

金阁寺内的一草木亭

简洁而随意，率性而纯朴，从漫不经心中透射出那么一点禅意。

园林

看似漫不经心，实则颇具匠心。

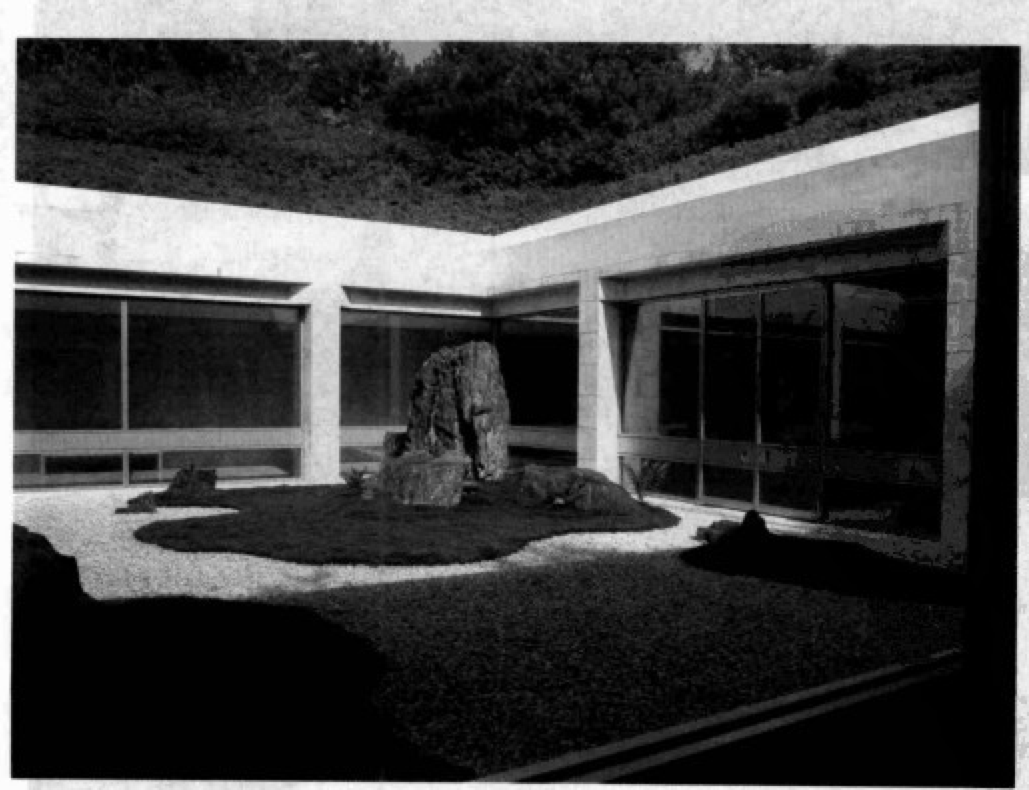
美秀美术馆内的现代园林

传统园林与现代禅味的融合。

金阁寺内一景

在对石头的处理上，日本园林偏于把天然石块散置或形成石组，其构图手法亦自成一体。园林中的石组更多考虑面的构成，只容人的思想在其中徜徉，表现出日本传统文化中对石的崇敬。

美秀美术馆内的现代园林

传统园林艺术与现代禅味的融合。

唐招提寺

枯山水园林发散出一种空寂与闲寂的禅境，有一种幽玄之美。

园林

禅宗理念的简素庭园，便是在以无流水、无植物的基础上，用纯粹的形式来反映自然中的景色，而逐渐形成枯山水园林的。这便是枯山水园林的妙处：“不着一色，尽得风流”！

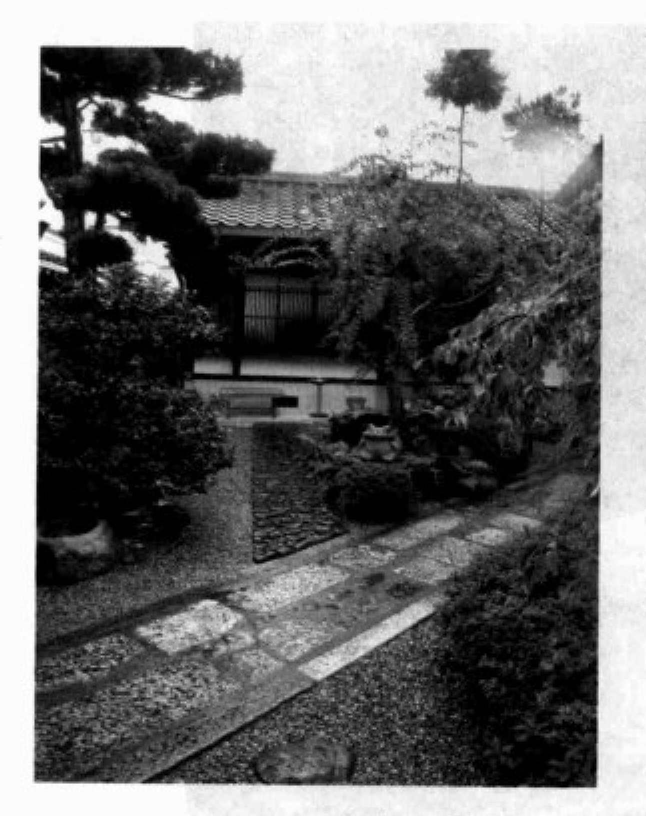
高山市图书馆门前的园林小品

日本园林趋于以石组景，突出一种静态景观，因此减少了对水的表现。

唐招提寺内

信奉神道教的日本人相信，无论是森林还是沼泽，无论是山川还是树木，都有神灵与人共居。

京都的民宅

园林从它产生的第一天起，就与其使用功能紧密结合在一起，只重形式不重功能的园林是没有前途的。现代的日本人已经把各种园林的经典集中于自家的庭院中，将园林艺术与其生活融为一体。

丰田美术馆庭院

将传统的枯山水庭园移植于现代建筑中，使之产生出空寂、静谧、深邃的禅宗境界。那细细的白砂石铺地、叠放有致的几尊金属构件，还有灰色立面墙壁的围合，均呈现出特异的环境气氛，令观赏者的心中生出一种神奇的力量。

现代庭园设计

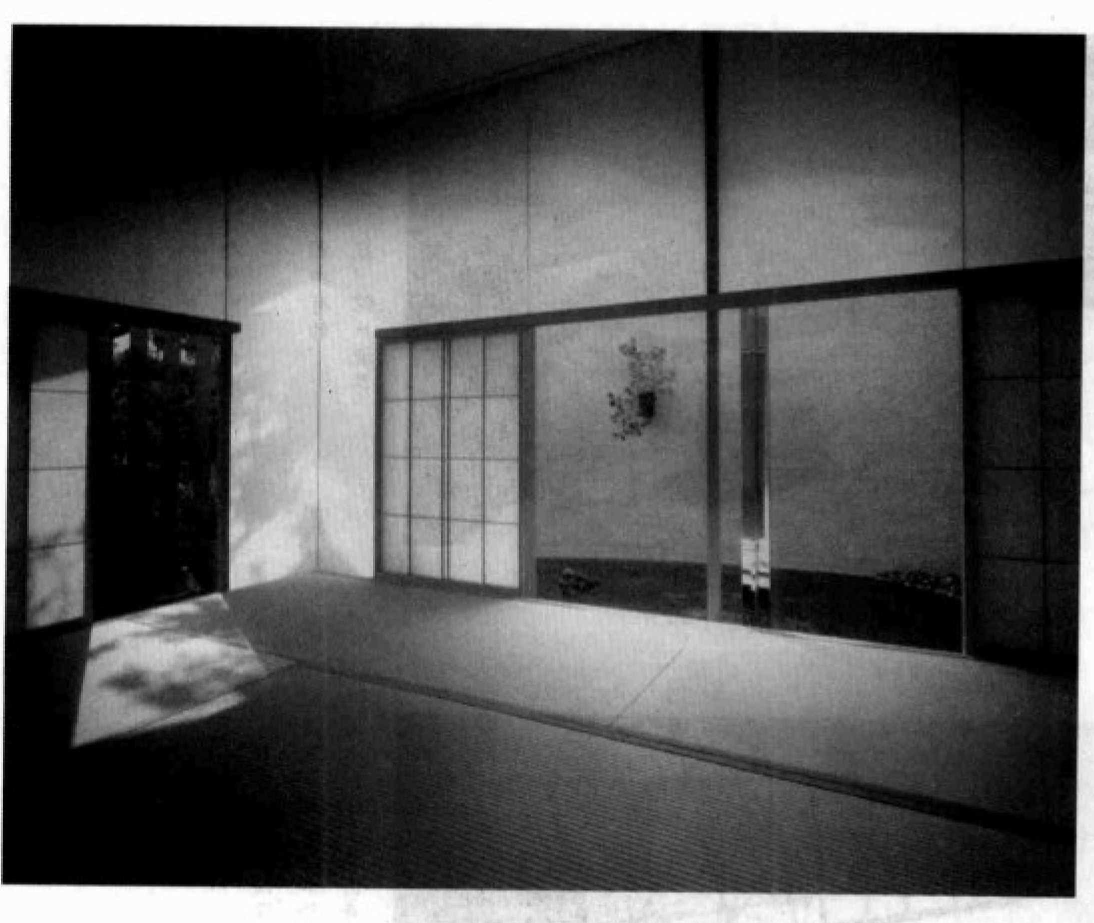
当中国的园林从自然山水园逐步向文化山水园演变之时，日本的庭园却从中国园林的诗情画意的浪漫情趣中剥离出来，并融入禅宗理念，从而创立了日本庭园特有的、超凡脱俗的『枯、寂、侘』境界。

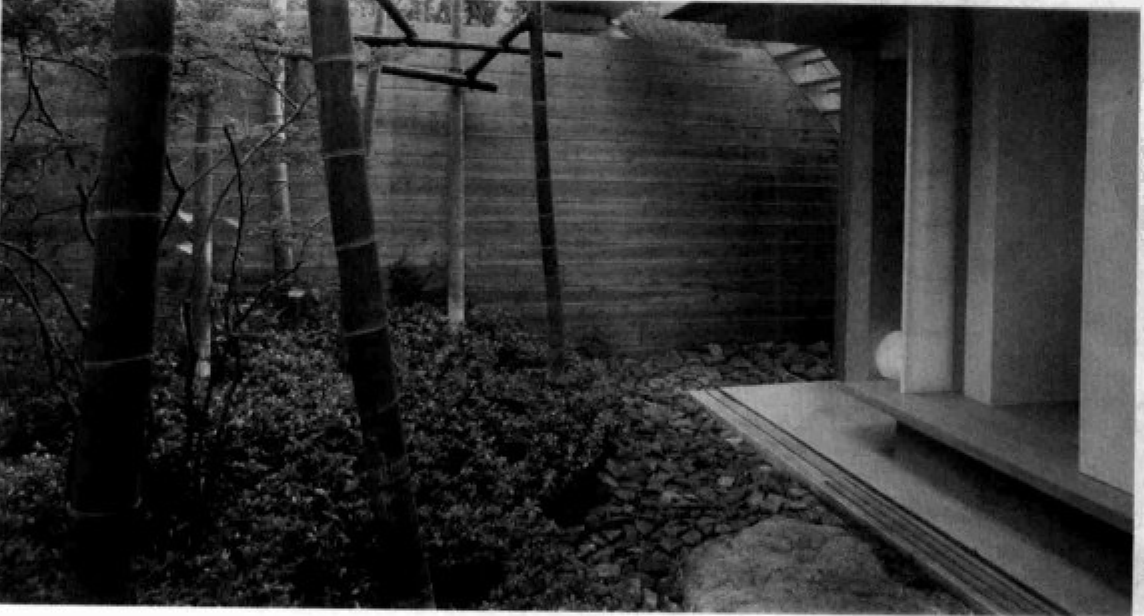
现代庭园设计

日本的现代庭园设计，注重与现代建筑和环境的和谐统一，将传统的枯山水园林呈现出奇异的景象。

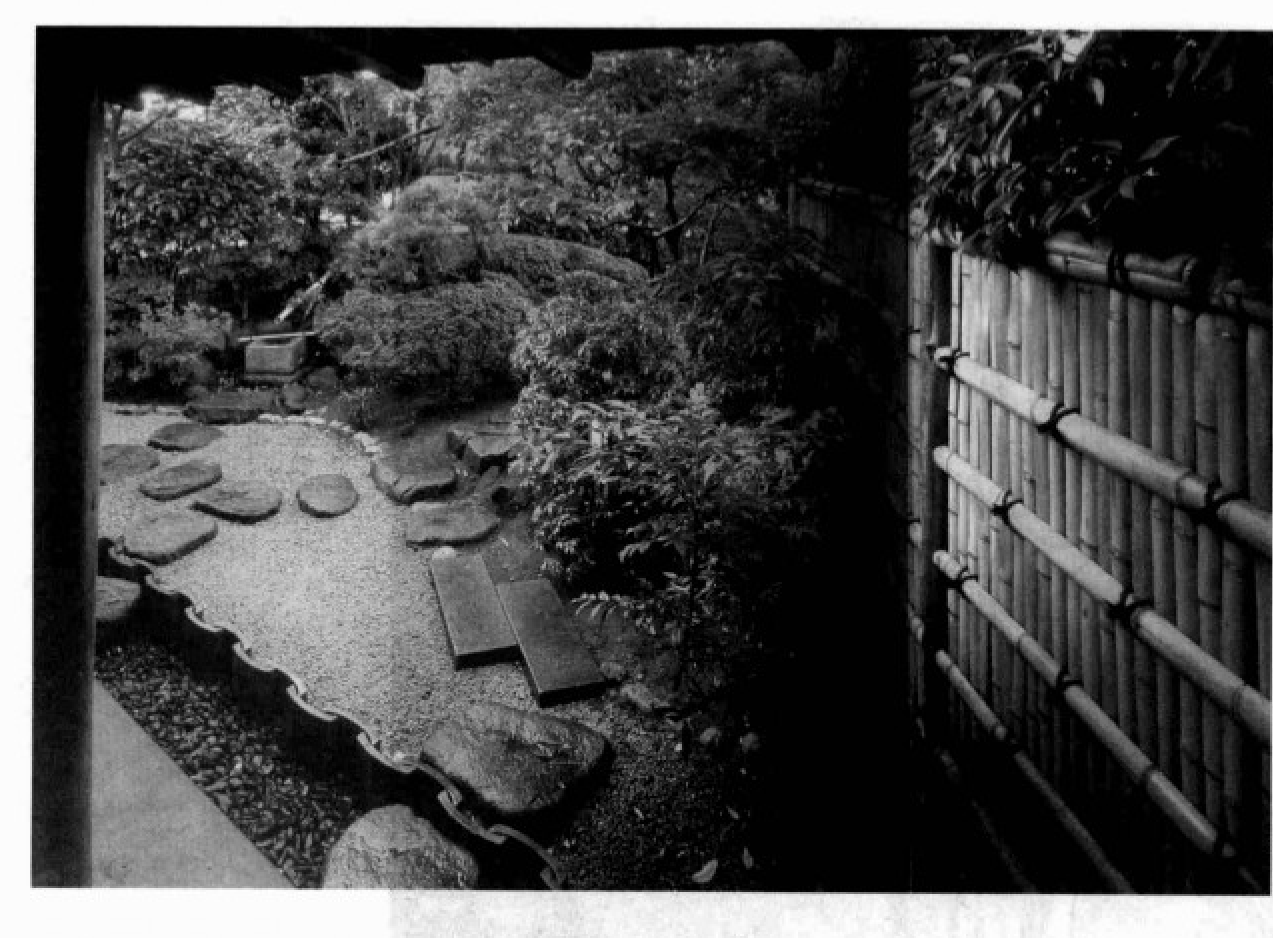
室内设计

室内设计中的禅味，多是受到佛教影响后，而表现出的一种特殊意境，对这种艺术境界的欣赏，是参禅者的一种特殊的审美情趣与感受。

现代庭园设计

蔦草、原木、竹子、藤、石板、细石等温润材料，这些材料不仅能适度地调节气温与湿气，还可和谐人与物之间的关系，并随着岁月的流逝以及风雨的侵蚀，它们自身会布满青苔，留下生活的痕迹，透射出朴素，内敛的气息，此种意象刚好反映出禅宗或茶道的朴素美学和谦虚性格。

日本庭园设计中的筑山庭、池泉园

从此园林中，我们似乎能隐约感受到中国传统园林中『仁者乐山、智者乐水』的意象，而且从庭园的自然构成中，也能显现出中国传统园林的景象，这足以说明日本的庭园设计是沿袭了中国传统园林的设计理念。

现代庭园设计

神秘的枯山水庭园，那素色、灰白的枯山水，展示出的是一种虚无缥缈的景致，这看似虚拟的枯山水，其实隐藏着真山水。

现代庭园设计

日本庭园注重再现和模仿自然，但它不是生搬硬套、原封不动地照搬，而是巧妙地将自然景象微缩，纳入庭园设计中，使咫尺的庭园显现出万物竞生的自然景象。

现代庭园设计

凭借着细白沙、原石，便能体现岛屿、礁石、江河湖海来。
不用池水，却可表现河池水动，不造山，却能反映崇山峻岭，
真可谓是别有洞天！

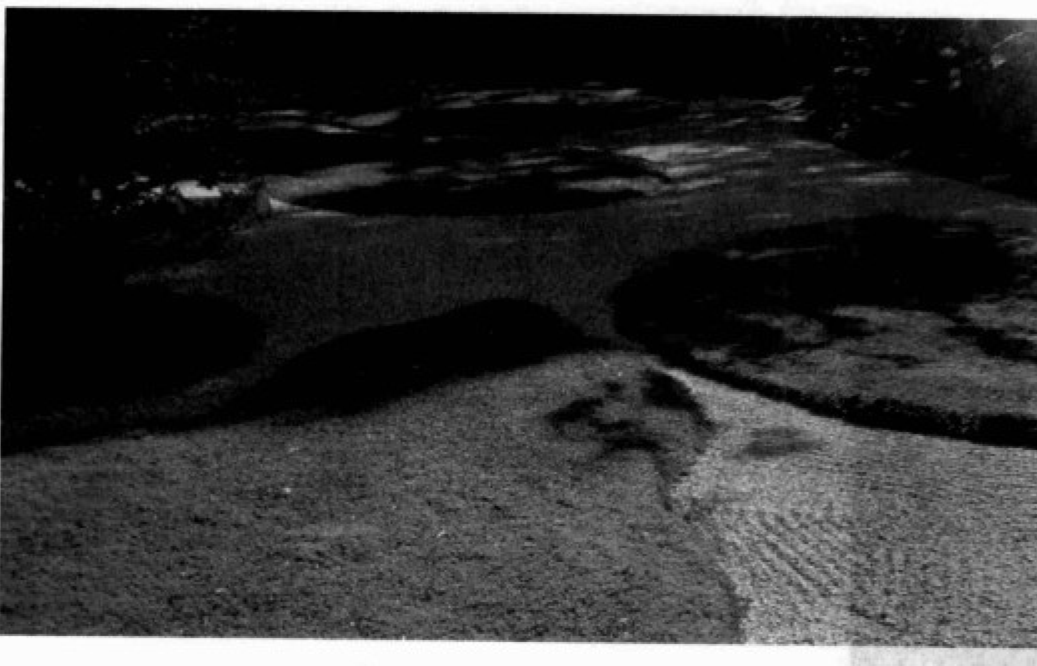
现代庭园设计

日本的园林艺术在空灵、清淡、
恬静、和谐的意境中，
将禅宗的博大精深以及深受禅理影响的
那种文人的精神境界，表现得如此淋漓尽致，
以至营造出一个令人永远神往的诗、
禅合鸣的艺术世界。

日本的庭园设计

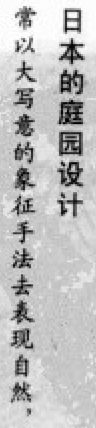
注重于如何达到简朴和素色，
去获得最根本的要素，
而不是无选择地滥加。
因为日本人偏重于简洁与
深层微妙的美学意识，
在庭园设计中赋予禅宗人性化的思想。

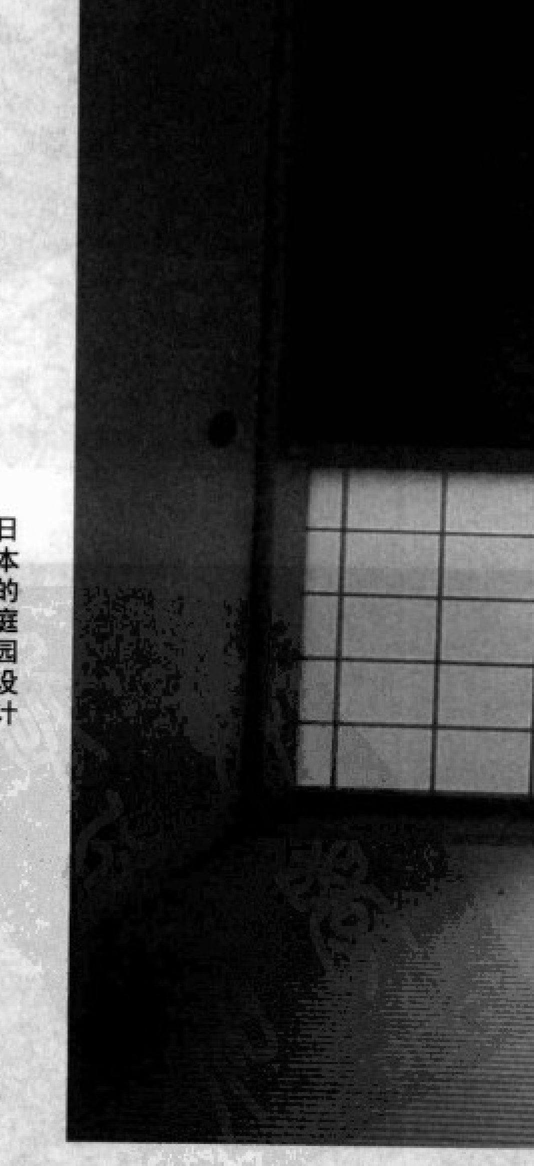

日本的庭园设计

常以大写意的象征手法去表现自然，
其园林的布局构图简洁，却蕴涵丰富，
常常体现出修炼入定的禅宗意境。

现代庭园设计

当跪坐于茶室中，
捧着厚重的陶杯，饮着醇香的抹茶，凝神欣赏，潜心揣摩，
品味出庭园中设计上的精巧以及那种具有清幽恬静、
凝练素雅风格带来的视觉上的美感，
自然会感到心旷神怡，千回百转……

虽然说中国人喝茶的历史由来已久，但我们一向注重的是喝茶的本身，诸如茶叶的采摘时间、等级与品质，水的温度与泡制的时间等。中国人在闲暇之日，时常会泡上一壶好茶，约上两三个知己，便可悠然自得地喝上半个时辰。 尽管中国人喝茶也具有某些平衡与调剂心理的功能，但始终摆脱不了追求感官功能享受的目的。

然而，同样是饮茶，日本却将中国人的饮茶提升为茶道，将饮茶视为一种修身养性与学习礼仪的行为方式，茶道以幽雅的环境为主体，以高尚的享受为目的，作为生活的规范，使平常生活中的饮茶演变成一种纯精神性的宗教仪式并以此来充实日本人的精神世界。

日本茶道的仪式或许会令中国人百思不得其解，认为茶道如此讲究礼仪，过于作秀，这不仅违背时代，脱离现实，而且既费时又费事。尤其是茶道中漫长的繁文缛节与反复出现的规定礼仪，以及茶主人与客人间不拘言笑的心态与宁静萧瑟的气氛，使得整个茶道过于仪式化，这样的饮茶简直是活受罪。

传统的日本茶室

禅，推崇的是一种简朴的生活形式。人们屈膝坐在榻榻米的地板上，其独特的坐姿映衬出茶室空间的狭小，而茶室空间相对的封闭与静止，令身处其中的人存在于一种无限的精神空间中。

据《无门关》记载：昔日释加在灵山会上，对着众人一言不发，只是拈花示众，众人不解其意，面面相觑，又相对无语，唯有迦叶心领神会地展颜一笑，禅，便由此而来。由此看来禅宗是在悄然无声、优雅寂静中降临尘世的。

从禅宗表达以“不立文字，见性成佛”为传教方式上看，这正是对世界万物更广阔的看法。茶道一切仪式和所选择的器物就是集中体现在这一思想之中，平等看待世间万物，不论简陋也罢、扭曲也罢、粗糙也罢，它们都是自然的状态，人们唯有接受它，才能从不切实际的欲望中摆脱出来，让心灵纯净而澄明。

一茶室的入口

茶室作为茶道服务的场所，它不仅是一种日本的茶道艺术和表演仪式的混合物，也是日本人生活方式的缩影。

美秀美术馆的茶具展品

茶道的盛行，必然使得日本陶瓷艺术突飞猛进地发展。

茶道的文化内核是禅，茶道将禅从寺院伽蓝中解脱出来，使远隔世俗的禅与庶民的生活结合起来，创造出了新的禅宗文化。禅宗原本起源于中国，是中国的文人墨客相聚时的主要话题，但传入日本后却是武士们在谈论禅宗。据说古代武士在上战场拼杀之前，为消除战前内心的狂乱和恐惧，便要到茶室中静坐参禅，然后带着安详、恬淡的心情奔赴疆场。这种将血腥杀人与清心寡欲的出世思想连在一起的行为，真是让人不可思议！但茶道的禅宗境界，对武士心灵的抚慰作用的确功不可没！随着武士参禅茶道的风行，日本上下不分贵贱，从皇室贵族到黎民百姓，群起效仿，逐渐形成了日本社会崇尚茶道的风尚。

从某种意义上来说，日本的陶瓷文化又是以茶道的形式来体现的，陶艺器皿的盛行与日本的茶道密不可分。陶瓷与茶道一样，有着许多的不同流派，普通民众不仅热衷于收藏各类陶艺家的陶艺器皿，而且还追随不同流派的著名禅师品茶修性，追求“禅茶一味”的境界。

茶道是日本独树一帜的礼俗，保持着原始质朴的美和亲近自然、返璞归真的思想，他们寄希望于“单纯和质朴”的茶道来达到净化心灵的目的。因此，茶道称得上是日本民族精神的一种象征，也是大和民族美学精华的结晶。从另一种文化层面上来说，日本人常以茶道为利器，以防御西方文化的大肆入侵。也正如桑

乌须（青花）茶具

茶道的盛行，也使得日本陶瓷艺术的多样化以及陶瓷茶具的形态变化万千。

田中亲说的："茶道已从单纯的趣味、娱乐，演进成为表现日本人日常生活文化的规范和理想。"茶道因世代相传，故数百年长盛不衰。它同日本的俳句、能乐、浮士绘、庭园等艺术一样，深受禅宗文化的滋养，形成"空寂"与"闲寂"的禅宗美学思想，今天仍支配着日本人的文化生活。他们将茶道完全融入到日常生活之中，它既可作为一种礼仪教育，能够提高国民的文化素质，又可以成为一些白领阶层的心理辅导课，不仅是他们缓解工作压力，寻找心理平衡，消除身心疲劳的好方式；同时也可达到清爽精神、净化心灵和交谊的目的。

茶，最初也是由中国传入日本的，但与中国人品茶的方式不同，日本人将品茶变成一种纯精神性的某种宗教仪式，提升到"道"的境界，它成为日本人修炼精神、调整身心的仪式，其宗旨为"和、敬、寂、清"四个字。"和"为平和、和睦；"敬"为敬老、敬友；"寂"为入定、闲逸；"清"为清幽、洁净。概括地说，饮茶人在与纷乱、繁杂和喧嚣尘世的暂时的脱离之中，步入气氛肃穆寂静的茶室，浮躁之气已悄然隐退，捧起那造型随意而粗犷，釉色朴素而自然的陶碗，细细端详，并不时发出赞美声……通过这种独特的饮茶形式，使人的精神恢复平静和清明，这已上升到一种禅的精神层面了，与品茶的实质相去甚远。因为茶道的目的不是为了解渴，也不是鉴别茶叶的优劣，也不苛求茶的浓淡，而是通过复杂的程序和仪式，达到追求宁静、和睦与陶冶情操的境界。清静、质朴、典雅、简洁、优雅无华，是茶道的真正精神。与中国茶道相比，日本茶道仪式的规则更严格，茶道中的规则之多、之严，可能需要花上一辈子的时间去记忆然后反复演练方能出道。具体一点儿说，就是茶碗摆放的地方，离茶托有多远，离客人的身体有多远，茶分几口喝光等，都有苛刻的规定。这是经过精心设计之后形成的最周到、最简练的动作。因而，日本的茶道成为修炼精神和交

际礼法之道。反过来，这些规定又养成了日本国民独特的性格，认真而谨慎、坚忍有毅力。其性格的特征和禅宗中的精进观念是紧密相连的，这种讲究细致，不怕繁琐的认真劲儿，在日本的设计艺术中都可以明显感受出来。

传统的草庵式茶室是原木结构的建筑，草葺屋顶呈人字形，墙壁内外均为土墙。茶室的窗框多由苇编制成，糊上白色的和纸，一切保持材料的原色，呈现自然本色。整个茶室的色彩简素而沉静，使客人容易达到纯粹的精神交流。草庵式茶室都很狭窄，仅有两铺席乃至一铺半席的面积。茶室虽小，但又要使客人身处小茶室而又无压抑感为最高的艺术境界。从中可以看出日本人对细小事物精雕细刻的习性是由来已久的，所以在设计作品中也形成了从小物体中显出大意味的视觉效果。

日本有一句格言：“茶室中人人平等”。传统茶室的入口为推拉门，长宽仅约三尺，须躬身而入，以警示茶客们忘掉自己的身份、保持谦逊态度。还要把象征阶级和地位的东西留在茶室外，如武士的宝剑、佩刀，达官贵人的珠宝项链等都不能带进茶室。如今虽不强调这些繁文缛节，但一旦进入茶室，便不得高声喧哗，因为茶室必须保持“和谐、尊重、纯净、安宁”的环境。

庭园作为茶室的组成部分，进入茶室时，会经过一条幽静的小径，为进出茶室的必经之路。前庭会铺设几块踏脚石和石灯笼，其底部和周围均缀满苔藓。踏脚石是奇数组成，一般为7～15块，这些大小不一、形状各异的石块，顺其自然地摆放，以不张扬为宜。这里的树木参天，青苔满地，景致幽雅。庭园内同时会种上松、竹等植物，中国人对松树似乎有点忌讳，而日本人却对松树情有独钟，他们认为松树是“纯洁”的表现，青竹是“清寂”的表现。所以，茶室与庭园配合，相得益彰，恰好地营造出一种枯淡、寂静的气氛。

进入茶室后，宾主危坐，神情肃穆，静看茶主人精心调理茶具，

乌须（青花）茶具

禅宗精神就是超越精神，超越现实的物质和精神束缚，追求在现实感性平常生活中实现心灵解放与思想自由。

待茶声沸响，主人则恭身将茶壶中的沸水注入碗内，以使抹茶散开。然后用茶案托着，慢慢走向宾客，跪着以齐眉架式呈献。宾客叩头谢茶、接茶，主人亦须叩头答拜、回礼。如此往复后，便各自捧起茶碗，轻嗅、浅啜、闲谈。

日本茶室虽然小巧，但充满禅机，墙壁上挂着一幅含稚拙气味的书法，或许参禅者并不深谙书法之道，但他们能够反省自己未悟之心，洗去心尘，所以他们往往可以摆脱书法程式的桎梏，听任于禅机的勃发而任性地自由挥毫，表现出“无我”状态下的自己，参禅者是在书写中体现出书者的强劲有力的道风和深远玄妙的禅机，它的艺术美被忽略了，人们所推崇的是书者的气魄与风格。在书法的下端，通常会插有一朵瘦骨嶙峋的、带有泥土气息的野花，令茶室显得空灵而高雅。人们屈膝坐在榻榻米的地板上，其独特的坐姿映衬出茶室空间的狭小，窄小的榻榻米在自然的光照下，庭园的竹影透过纸窗投射在铺席上，简直就像泼上去的一幅墨竹图！也许唯有这时候，茶客静坐冥想，心中自然生出一种美的“空寂”与“幽玄”，置身于一种禅宗境界，使身在其中的人存在于一种无限的精神空间。虽然茶室的空间不大，但人的思想却在无限中驰骋，进一步融入禅的简素清寂的精神中……正是和歌中的“径通茶室来品茗，世人聚此绝俗念”意境的真实写照。

陶瓷茶具

「一盅茶，品味，禅也在茶中」。

茶室后面的枯山水庭园

即使是寻常百姓家的庭园，同样能体现出日本枯山水园林的魅力。

传统茶室院内的一角

茶庭中的茅舍、苔鲜、石径、柴扉、青草地等尽显山野之趣，其简素的景致皆表现出『闲寂』之情趣。

茶室园林内的细白石

日本园林的魅力在于细节的丰富与精致。

通往茶室的走廊

日本园林的特征在于以小见大，曲径通幽。

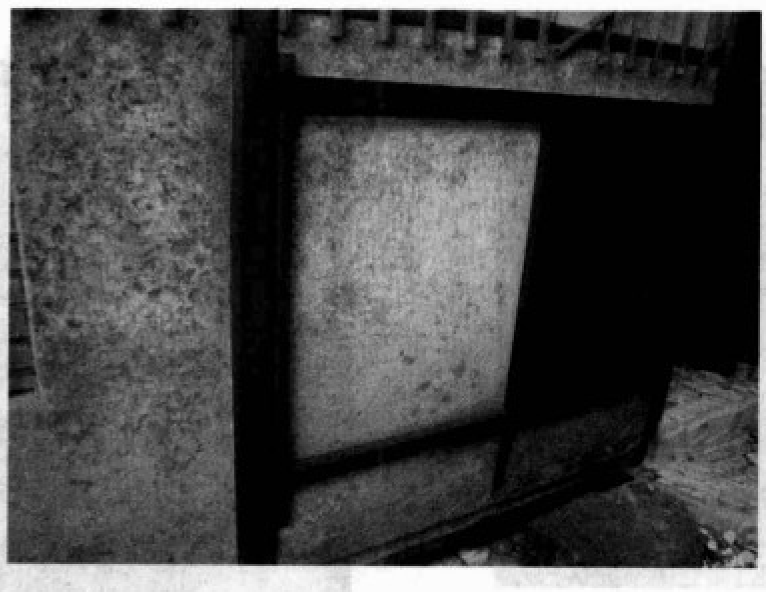
茶室走道上的石灯

日本园林的独具特色在于石头的巧妙运用。

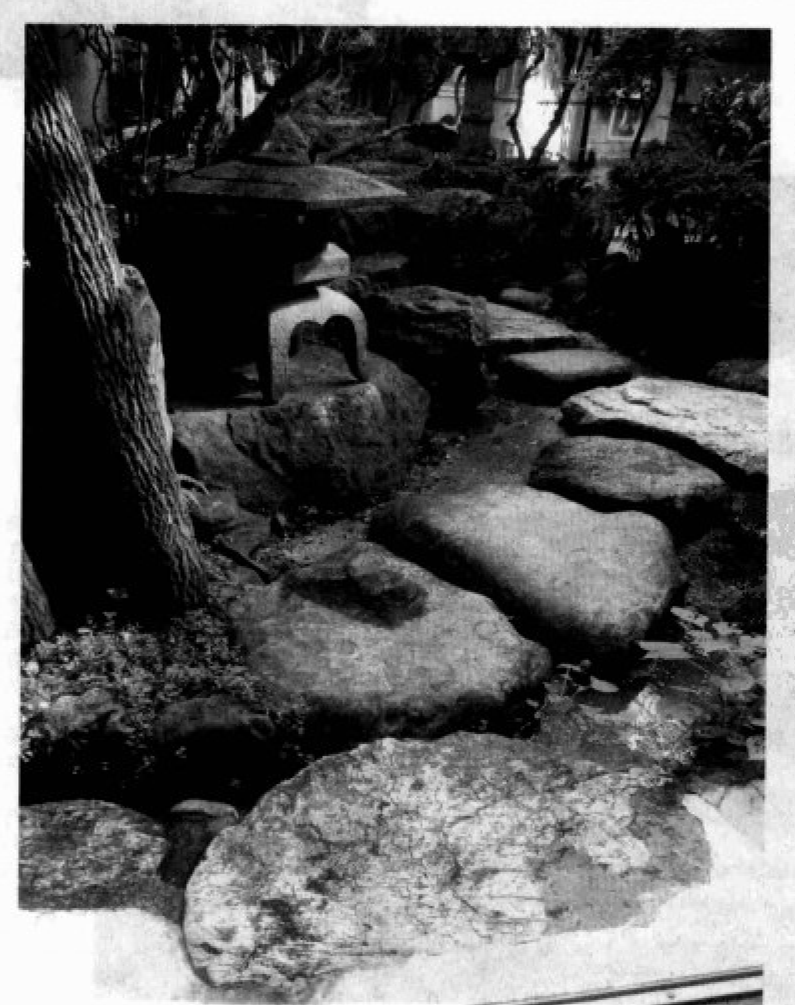
茶室的庭园

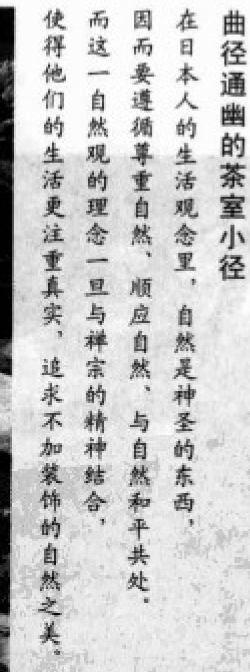
在简朴清贫的茶室里，捧起那随意而粗犷、釉色朴素而自然的茶杯，与知己品茶闲聊，无烦无恼，无所驻心，心灵得以净化。

茶室入口

日本有一句格言："茶室中人人平等"。
过去，入茶室前，
要把象征阶级和地位的东西留在茶室外，
如武士的宝剑、佩刀、珠宝等都不能带进茶室。
因此进入茶室的人不分贵贱，
一律从这右边的小门躬身进入。

曲径通幽的茶室小径

在日本人的生活观念里，自然是神圣的东西，
因而要遵循尊重自然、顺应自然、与自然和平共处。
而这一自然观的理念一旦与禅宗的精神结合，
使得他们的生活更注重真实，追求不加装饰的自然之美。

茶室后面的枯山水

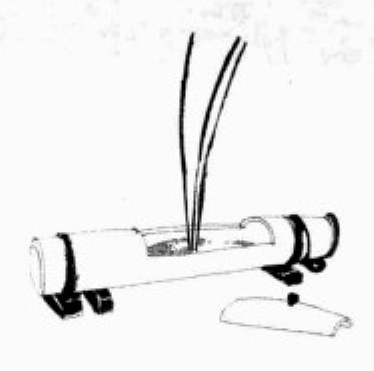
所有园林景物的设置均体现出人们对禅宗空寂理念的追求，都是在有意营造幽玄之美。

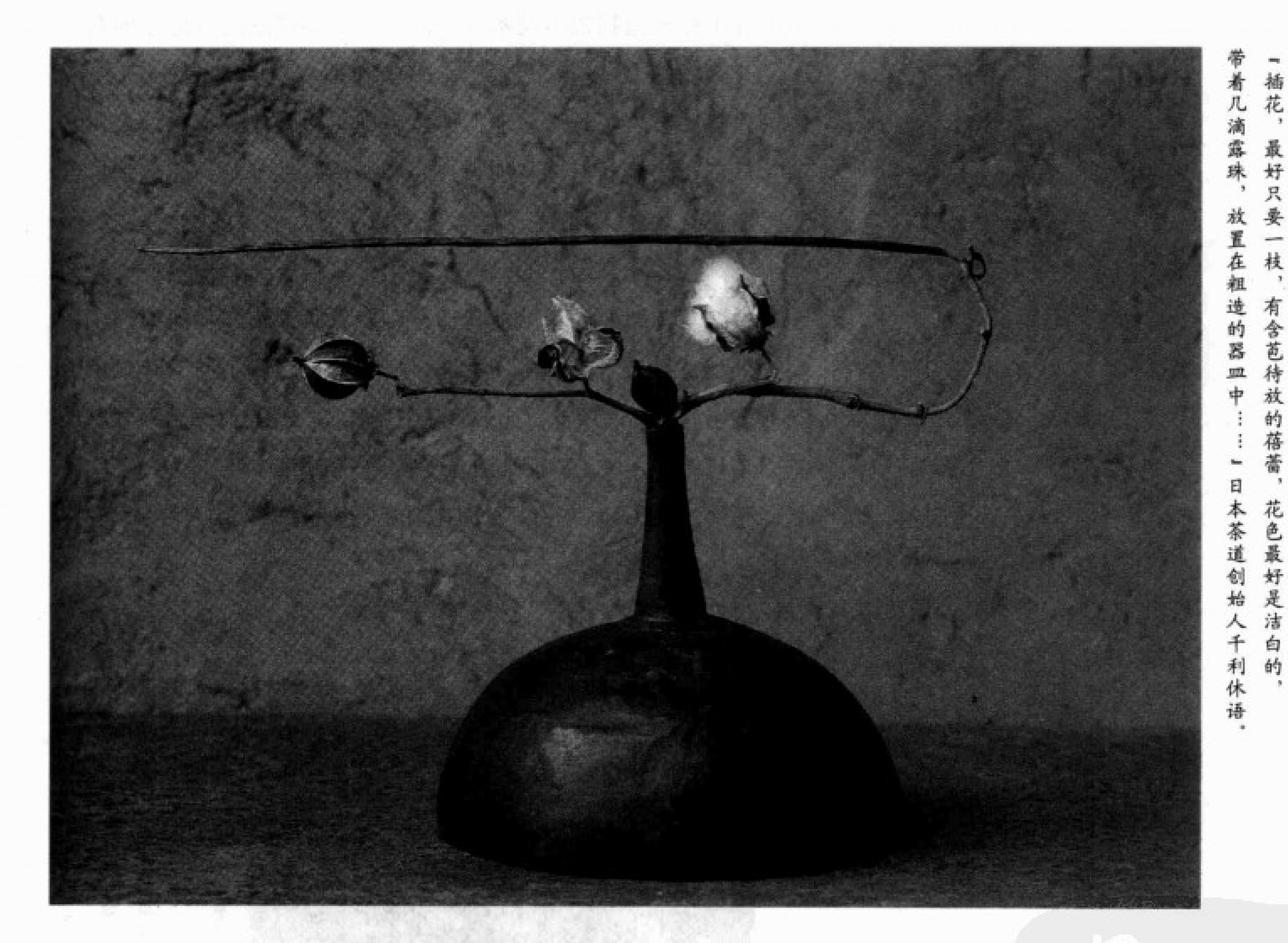
日本花道

日本的花道不仅仅是作为观赏物而存在，通常还被人们当作针对四季的转换、时间和变化进行静思冥想的一种形式。日本花道由于受神道教的影响，以及与生老病死的自然周期的紧密关联而具备了深刻的精神内涵。

由于茶道与花道的紧密相连，用于日本花道花器的数量，仅次于餐具与茶具。花道原本起源于中国古代的佛事活动，早在唐宋时期，中国就有向佛祖供奉鲜花的习俗，这些习俗与佛教后来一并传入日本。随着佛教的传入，花道已成为日本的一种传统造型艺术，同时演变为许多的不同流派。它已是日本美学的一部分，并作为日本独特的传统文化广为普及。

日本的花道艺术与西方插花艺术不同，日本的花道强调插花的线条美，使美丽的鲜花更温馨，更富于哲理。插花人并不追求花的华丽与娇艳之美，但求野趣自然简朴。在日本，花道不仅是单纯的插花，而是与道德修养联系在一起，因此又被推荐为家庭主妇的“必修科目”，这是日本花道的突出特点。所以，花道既是一种室内陈设艺术，又是培养人的品德与

★川濑敏郎的插花艺术

「插花，最好只要一枝，有含苞待放的蓓蕾，花色最好是洁白的，带着几滴露珠，放置在粗造的器皿中……」日本茶道创始人千利休语。

修养的一项技艺，花道的艺术造型非常讲究，也是花道艺术的精髓，它由象征“天、地、人”的三条线作为基本格式，最高的一枝为天，也是整体花束的基础，最低的一枝为地，中间的一枝为人，插花时，力求均衡和比例统一的造型美，充分体现出禅宗的“天人合一、宁静致远”思想境界。天、地、人三位一体和谐统一的思想，始终贯穿于花道的仁义、礼仪、言行以及插花技艺的基本造型、色彩、意境和神韵之中。花道艺术

并不在于植物或花型本身，而在于一种情感的表达与创造。花道是通过线条、颜色、形态和质感的和谐统一来追求“静、雅、美、真、和”的意境。花道首先是一种道义，它从逐步培养从事插花的人身心和谐、有礼开始，花道又揉合园艺、美术、雕塑、文学等艺术手段，给人以一种美的陶冶。在古代和现代的一些茶室里，只插上一枝白梅或一轮向日葵等简单的花草就能营造一种幽雅、返璞归真的氛围。另外，插花艺术的优劣还取决于插花的形态和不同的花材所呈现出的不同的精神。如蔷薇花象征美丽与纯洁，百合花代表圣洁与纯真。梅花象征高洁与坚毅，兰花高雅，被誉为“花中君子”，牡丹雍容华贵，杜鹃花婀娜多姿，桃花妩媚芬芳，荷花出

★川濑敏郎的插花艺术

不重形式而重精神是禅宗的审美理念。日本花道不追求物质的华贵与艳丽，而注重于在粗陋与简朴、甚至废弃的材料中，抒发自己对人生认知的感悟，对自然美的独到体验。

★川濑敏郎的插花艺术

日本花道受禅宗『无即是有，多即是一，一即是多』审美意识的影响，表现出平淡、含蓄、单纯和空灵之美，使观赏者从这自然的艺术形态中体验一种空寂的景象，品味出一种幽玄之美。

污泥而不染，象征高尚品德。而热爱大自然的日本人最爱的还是樱花，因为这是大和民族精神的象征。

日本的花道是一个完整的系统，它将花瓶、根茎、叶子和花朵都包括在内，形成线条、颜色不同的鲜花造型，形态和质感和谐统一，它与各种质朴的陶器造型巧妙组合，两者相得益彰，而且多姿多彩，变化万千。花道艺术，必须做到点、面、线呼应，好的插花，就像一个艺术精品，能陶冶身心，给人以美的享受。

禅宗的教义是“不立文字，直指人心，见性成佛”。禅，本无言，却有无限的意义，无限的境界。就是要当下觉悟。禅，又是每个人心中流露出的天然智慧，不须刻意修饰，各有不同的表现方式；不同的人，因生活经历之差异，各有不同的表现方式，所领悟的境界也各不相同。

日本的花道也无约定俗成的清规戒律，就看你当下是否“觉悟”，看你有没有慧眼和禅心……

★川濑敏郎的插花艺术
在禅宗的理念中，空间存在于物质消逝的界域，空间就是空无。

★川濑敏郎的插花艺术

艺术家们只有内心与外物合一，才能体会到空寂的禅旨，方能步入禅宗的“即空即有，非空非有”之境。

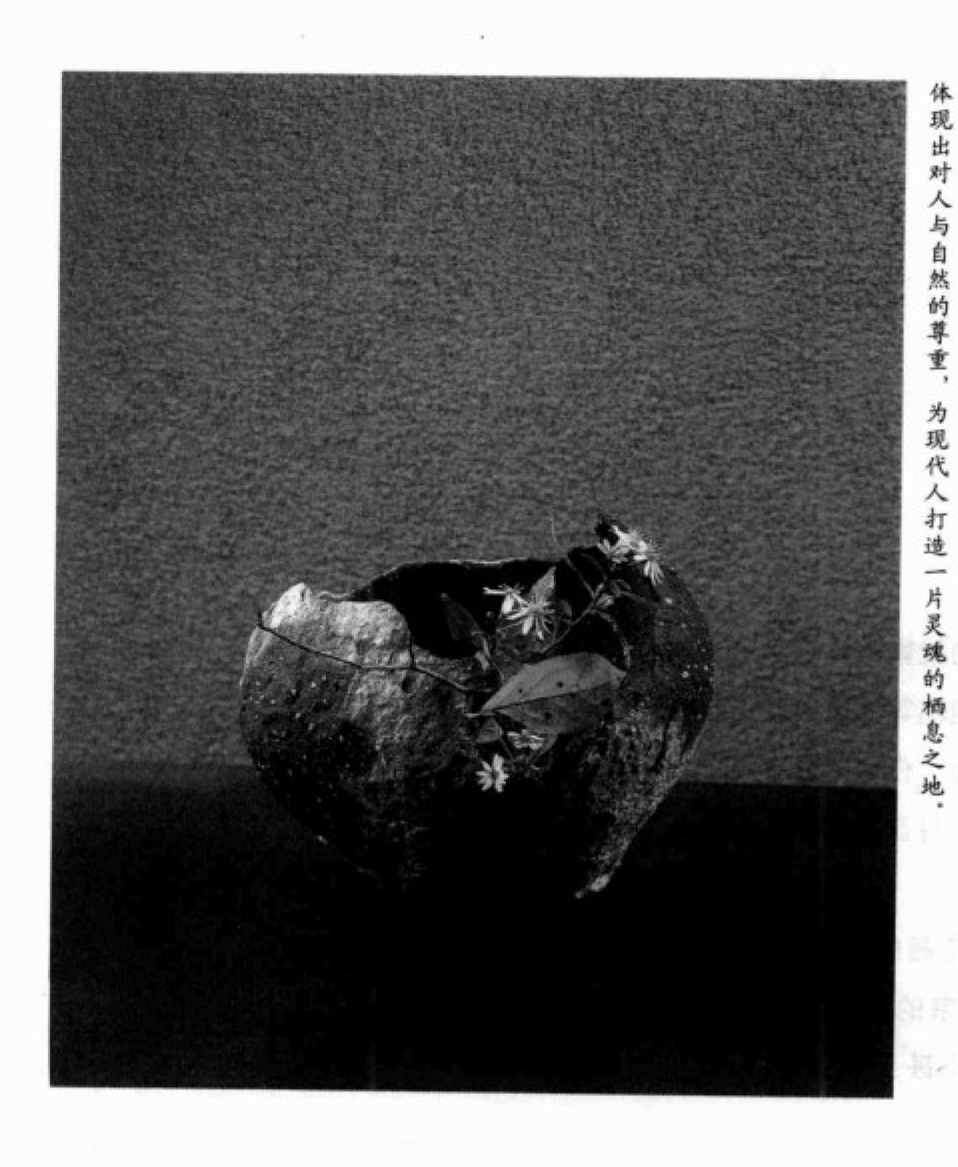
日本的花道讲究顺其自然，花道所选择的器物就集中体现了这一思想，对世间万物的看法一视同仁，无论物体的贫乏、扭曲、粗糙等都是自然的状态，唯有接受它才能让心灵从不切实际的欲望中解脱出来。因而，任何物品都可以作为花器，如铜盆铁钵或陶瓶瓷罐，以及木材与竹子的一部分，甚至是废旧的物品。花器不仅仅只是用来插花，它也是花道作品的一部分。

日本的花道不追求植物的华丽，也不注重花瓶的名贵，只崇尚精神，“轻视物质、强调精神”。不重形式而重精神是禅宗的审美理念。日本花道从不追求物质上的富贵与艳丽，而注重于粗陋与简朴甚至废弃的材料中，抒发自己

对人生认知和感悟，对自然美的独到体验。日本花道也不以美炫人，而是力求渗入自然深处，表示出纯洁和简朴。

在日本花道中，禅宗是一种艺术的表现形式，它常运用艺术对比的手法，将自然界生与死、新与旧的矛盾，通过花道特有的语言表现出来，并引起人们对人生意义的思考。

日本花道因为受“无即是有、多即是一、一即是多”禅宗审美意识的影响，用物质上的“少”，去寻求精神上的“多”，表现出平淡、含蓄、单纯和空灵之美，这是禅宗美学把外在世界看成与内在活动相关照的一种扩展的反映。

★川濑敏郎的插花艺术

好的插花艺术将人引入寂静的禅宗的境界，体现出对人与自然的尊重，为现代人打造一片灵魂的栖息之地。

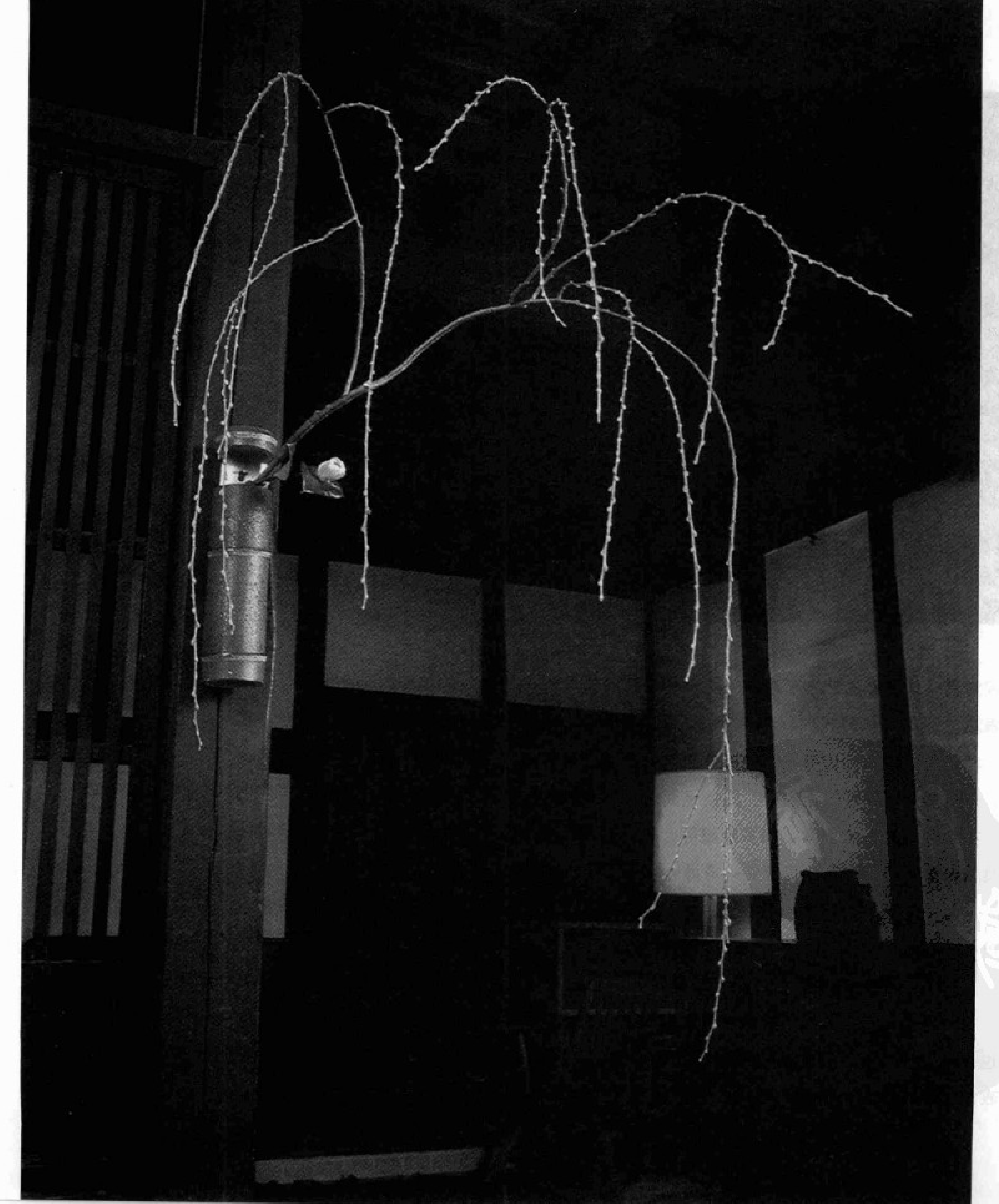

★川濑敏郎的插花艺术
日本民族在审美习惯上，对将要消亡的物体怀有一种「物哀」的悲怜之情。

使观赏者从这自然的艺术形态中体验一种空寂的景象，品味出一种幽玄之美。重视“心”的表达，张扬其精神表现，以从中寻求空寂的内省，保持一种超脱的心灵境界。

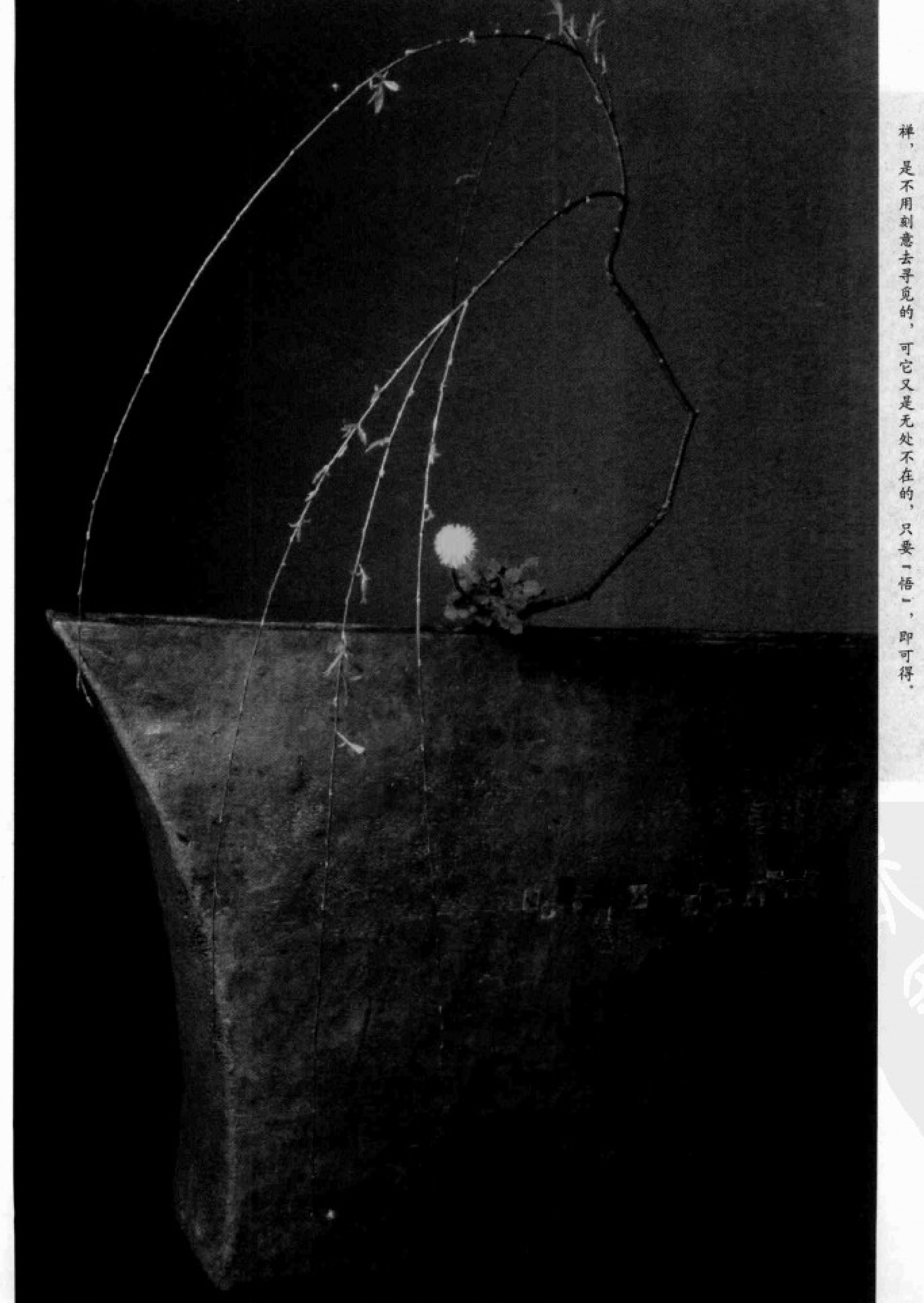
花道的创作不是作秀，而在于你是否对身边季节变换的细微感受以及对周遭景物的关注。一个对生活乐观向上的人，即便是面对一株残枝败柳，其也会唤起他的生命激情。所以，花艺师常将石幽水寂、山乡野趣等一些含有禅机的意象，巧妙地纳入自己用残枝败叶构筑的自由王国，追求一种自然、清远、幽深的禅宗境界。

正如尼采对于自然之美的解读一样：“最高贵的美是这样一种美，它并非一下子把人吸引住，不作暴烈的醉人的进攻（这种美容易引起反感），相反，它是那种渐渐渗透的美，人们几乎不知不觉把它带走，一度在梦中与它重逢，可是在它悄悄久留我们心中之后，它就完全占有了我们，使人们的眼睛饱含泪水，使我们的心灵充满憧憬”，日本的花道也深谙禅宗之理，将禅宗的简素与自然、孤傲与幽玄、脱俗与寂静以及非对称的美学特性表现出来，就像一首凝练的诗。

★川濑敏郎的插花艺术

插花艺术不是作秀，而在于对身边季节变换的细微感受以及对周遭景物的关注，一个对生活乐观向上的人，即便是一株柳枝也会唤起他的生命激情。

★ 川瀬敏郎的插花艺术

禅，是不用刻意去寻觅的，可它又是无处不在的，只要「悟」，即可得。

★川濑敏郎的插花艺术

「最高贵的美是这样一种美，
它并非一下子把人吸引住，
不作暴烈的醉人的进攻（这种美容易引起反感），
相反，它是那种渐渐渗透的美，
人几乎不知不觉把它带走，
一度在梦中与它重逢，
可是在它悄悄久留我们心中之后，
它就完全占有了我们，
使我们的眼睛饱含泪水，
使我们的心灵充满憧憬。」
——尼采对于自然之美的解读。

★川濑敏郎的插花艺术
「即空即有，非空非有」

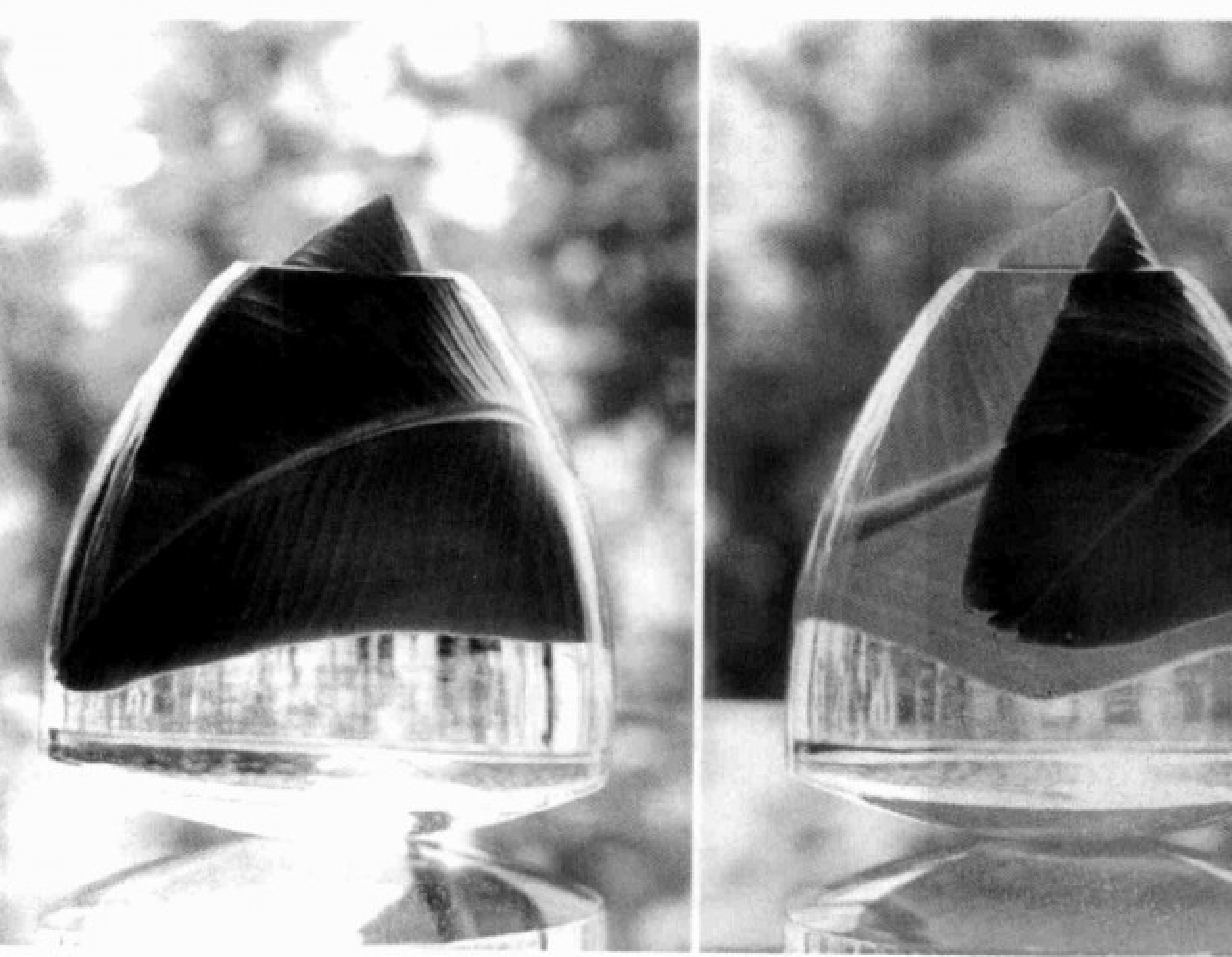
★川濑敏郎的插花艺术

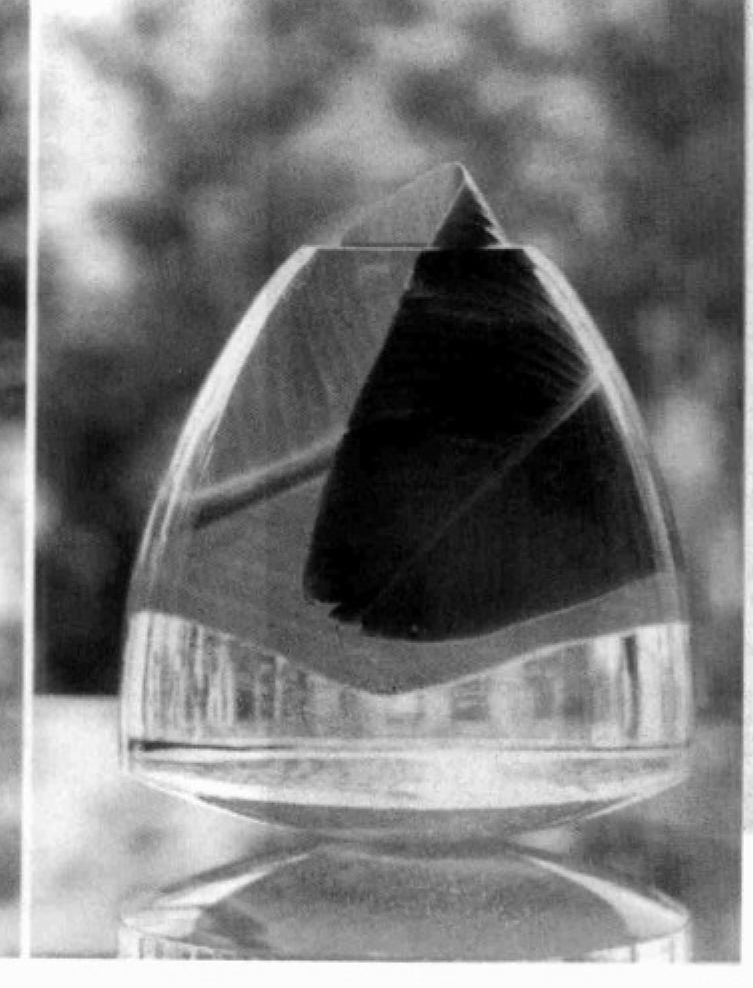
日本的花道表现出一种超然物外的空寂，它以『象外之象、意外之意』，描绘出一个静极的空灵意境，艺术家们只有内心与外物合一，才能体会到空寂的禅旨。

★川濑敏郎的插花艺术

禅，是每个人心中流露出的天然智慧，不须刻意修饰，各有不同的表现方式；不同的人因生活经历之差异，各有不同的表现方式，所领悟的境界也各不相同。

★川濑敏郎的插花艺术

海德格尔说『人，诗意地栖居在大地』，禅宗『天人合一、宁静致远、中庸和谐』的理念，与海德格尔崇尚的境界是一脉相承的。

★川濑敏郎的插花艺术

禅宗的教义是「不立文字，直指人心，
见性成佛」禅本无言，却有无限的意义，无限的境界。
就是要当下觉悟。
日本的花道也无约定俗成的清规戒律，
就看你当下是否「觉悟」，看你有没有慧眼和禅心……

★川濑敏郎的插花艺术

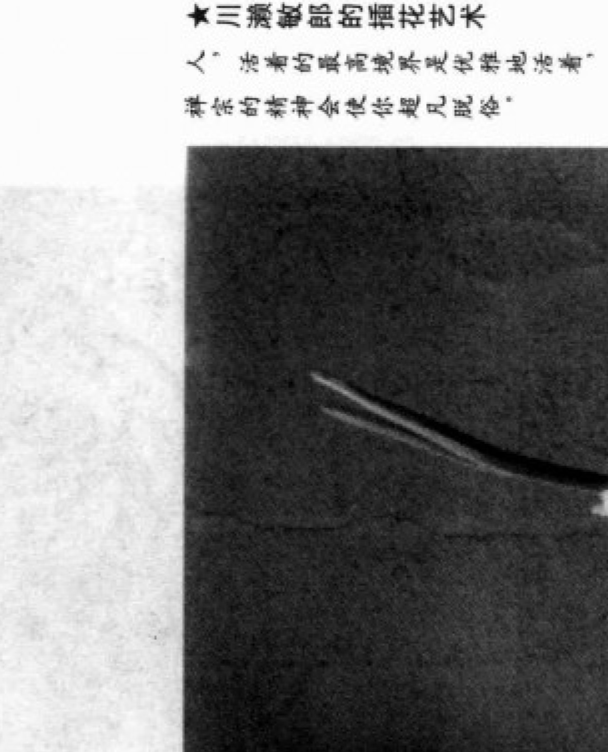
★川濑敏郎的插花艺术

花瓶只插一束花，茶室里只挂一幅画，芭蕉叶上也只摆一朵小白花，这便是「禅心」。

★川濑敏郎的插花艺术

人，活着的最高境界是优雅地活着，禅宗的精神会使你超凡脱俗。

★川濑敏郎的插花艺术

日本花道不以美炫人，而是力求渗入自然深处，表示出纯洁和简朴。

★川濑敏郎的插花艺术

花艺师常将石幽水寂、山乡野趣等一些含有禅机的意象，巧妙地纳入自己用残枝败叶构筑的自由王国，追求一种清远幽深的禅宗境界。

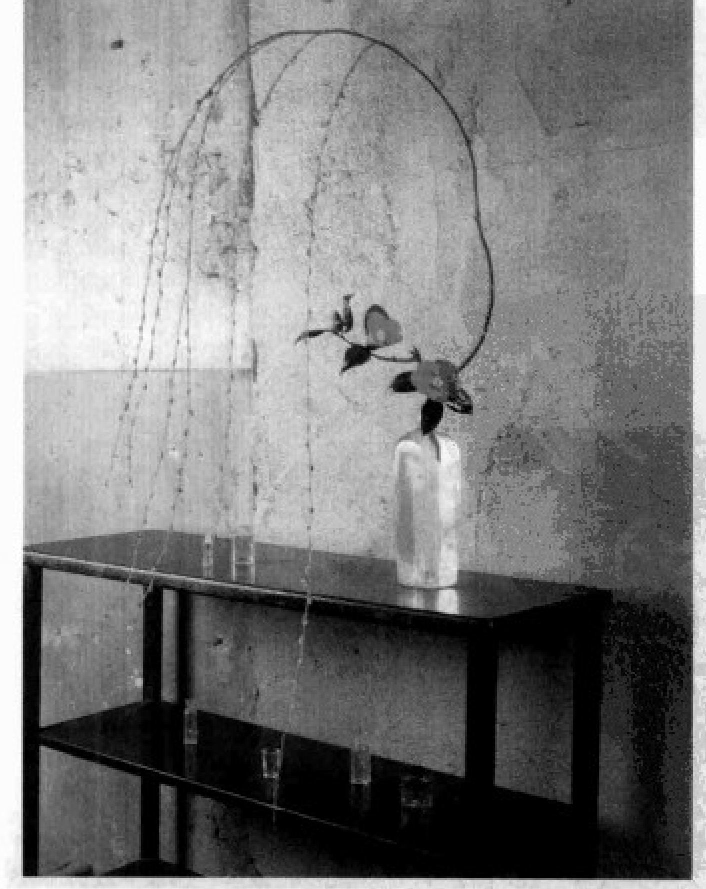

★川濑敏郎的插花艺术

日本的花道不追求植物的华丽，也不注重插花瓶的名贵，只崇尚精神，轻视物质，强调精神就是一切。

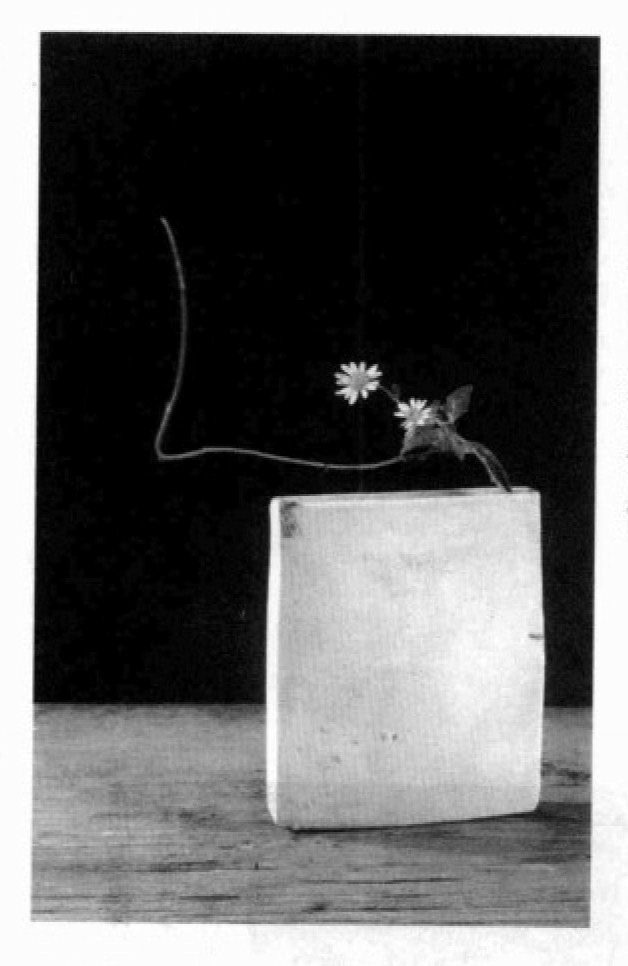
★川濑敏郎的插花艺术

在日本的插花艺术中，禅宗是一种设计文化，它运用艺术对比的手法，将自然界生与死、新与旧的矛盾，通过花道的形式表现出来，并引起人们对人生意义的思考。

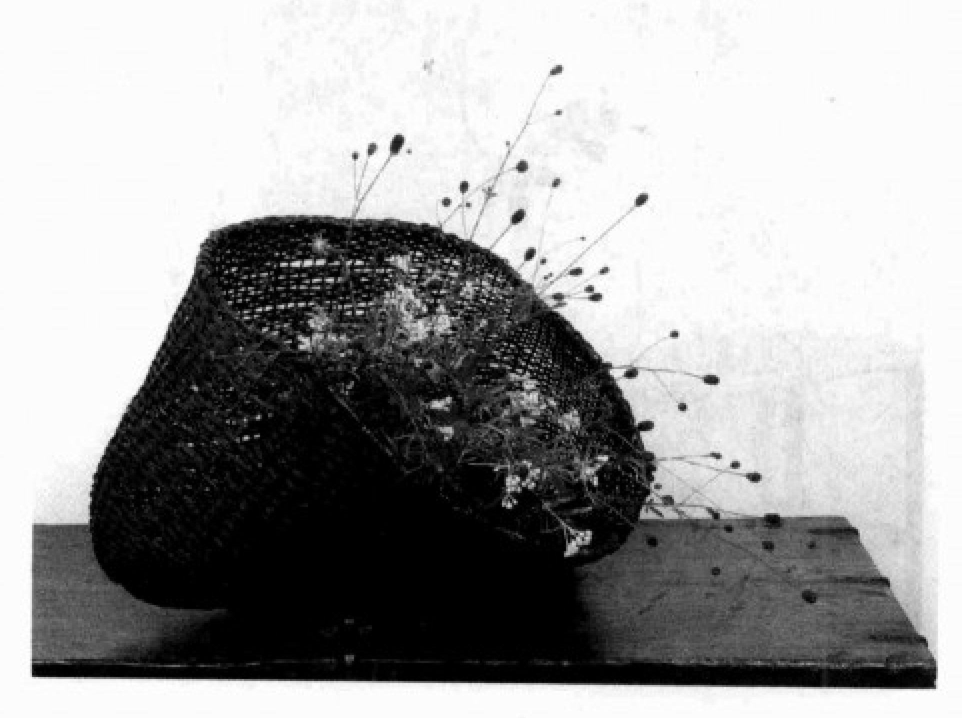
★川濑敏郎的插花艺术

日本的花道也深谙禅宗之理，将禅宗的简素与自然、孤傲与幽玄、脱俗与寂静以及非对称的美学特性表现出来，就像一首简练的诗。

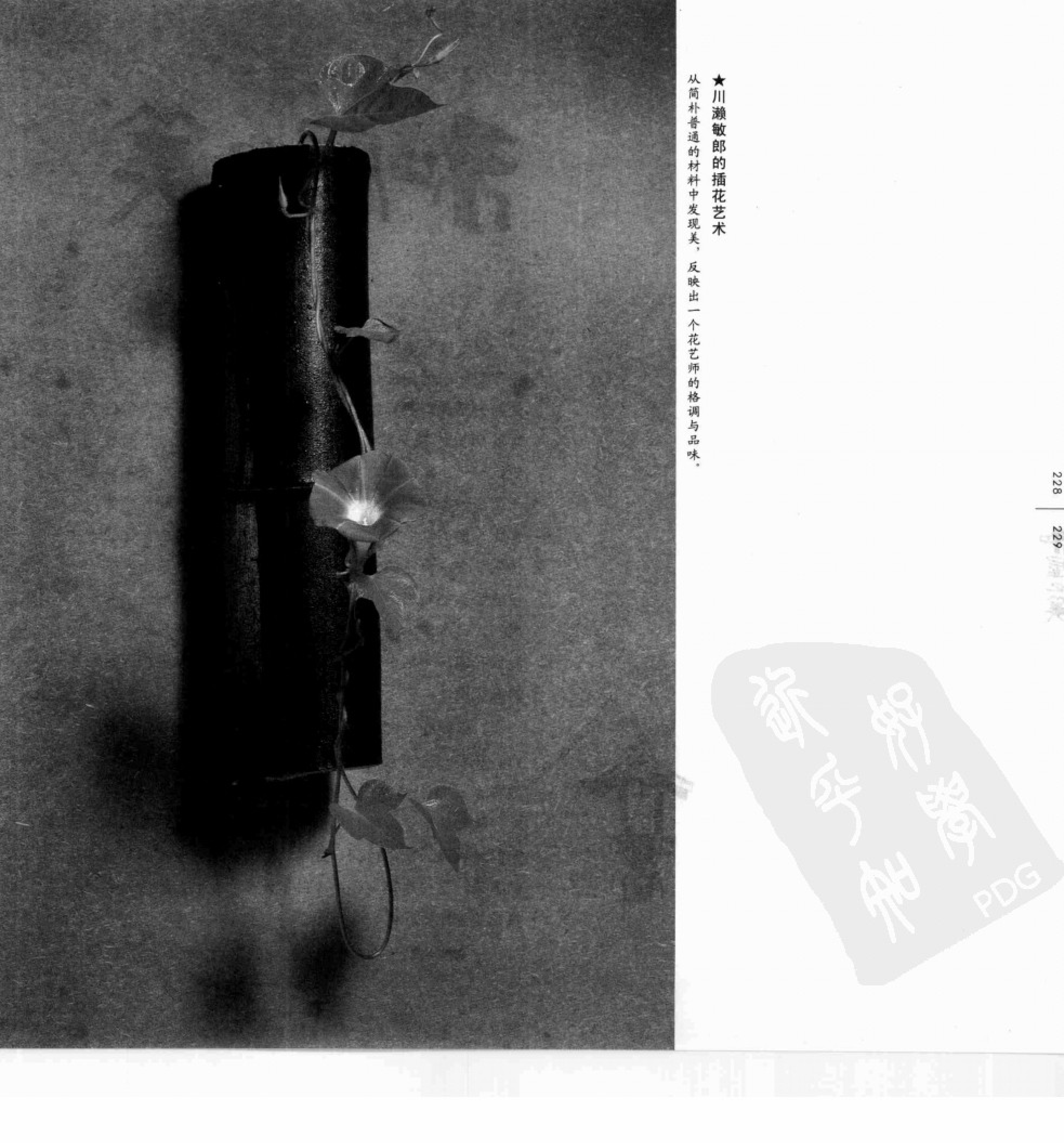
★川濑敏郎的插花艺术

用物质上的『少』，去寻求精神上的『多』，这是禅宗美学把外在世界看成与内在活动相关照的一种扩展的反映。

★川濑敏郎的插花艺术

人在享受自然风物之美的同时，含蓄委婉地传达出自己的心性所在。

★川濑敏郎的插花艺术

从简朴普通的材料中发现美，反映出一个花艺师的格调与品味。

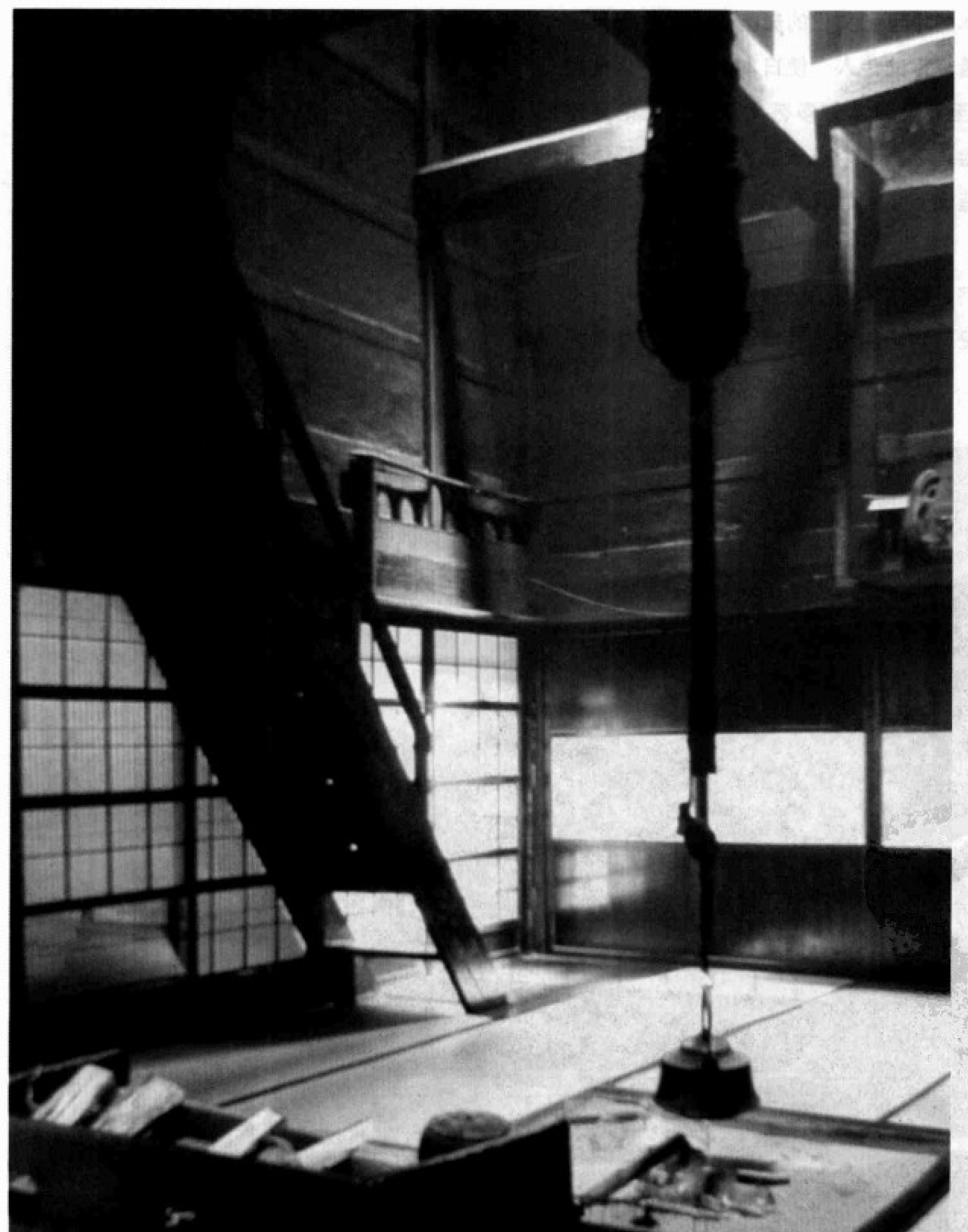
和屋之美

由于特殊的地理环境和历史的原因，使日本形成了安定封闭的岛国文化，同时也造成了日本人对外来文化的新奇感和吸收异质文化的极大热情。因而，可以说日本的历史，是一部卓有成效地吸收外来先进文化的历史。在千百年的历史发展过程中，和民族是一个极其善于选择性地接受外来文化的民族，面对各种不同民族的文化，他们都能够去粗取精，决不会因外来异质文化的传入而丧失自己的文化，经过兼收并蓄，再创造出属于自己民族的新思想、新观念、新文化，形成鲜明的“和风”。日本文化艺术呈现出的“和风”，不仅反映出其民族在实际生活中的智慧与才能，也表现出其民族固有的文化精神。

正因如此，日本的建筑文化同样也呈现出多元的状态，在和式建筑上，它不仅继承了武士阶层所崇尚的佛教禅宗，推崇清雅、简素、静穆的风格，追求一种自然、平和的情调；而且也追随由德川幕府在江户等地兴起的城市商人文化风尚，注重矫饰的富丽与装饰的华贵的渲染。这些遗风，在当今日本许多商业城市的店面和餐馆的设计中，仍然随处可见。

日本的建筑艺术深受中国文化的影响，尤其是中国

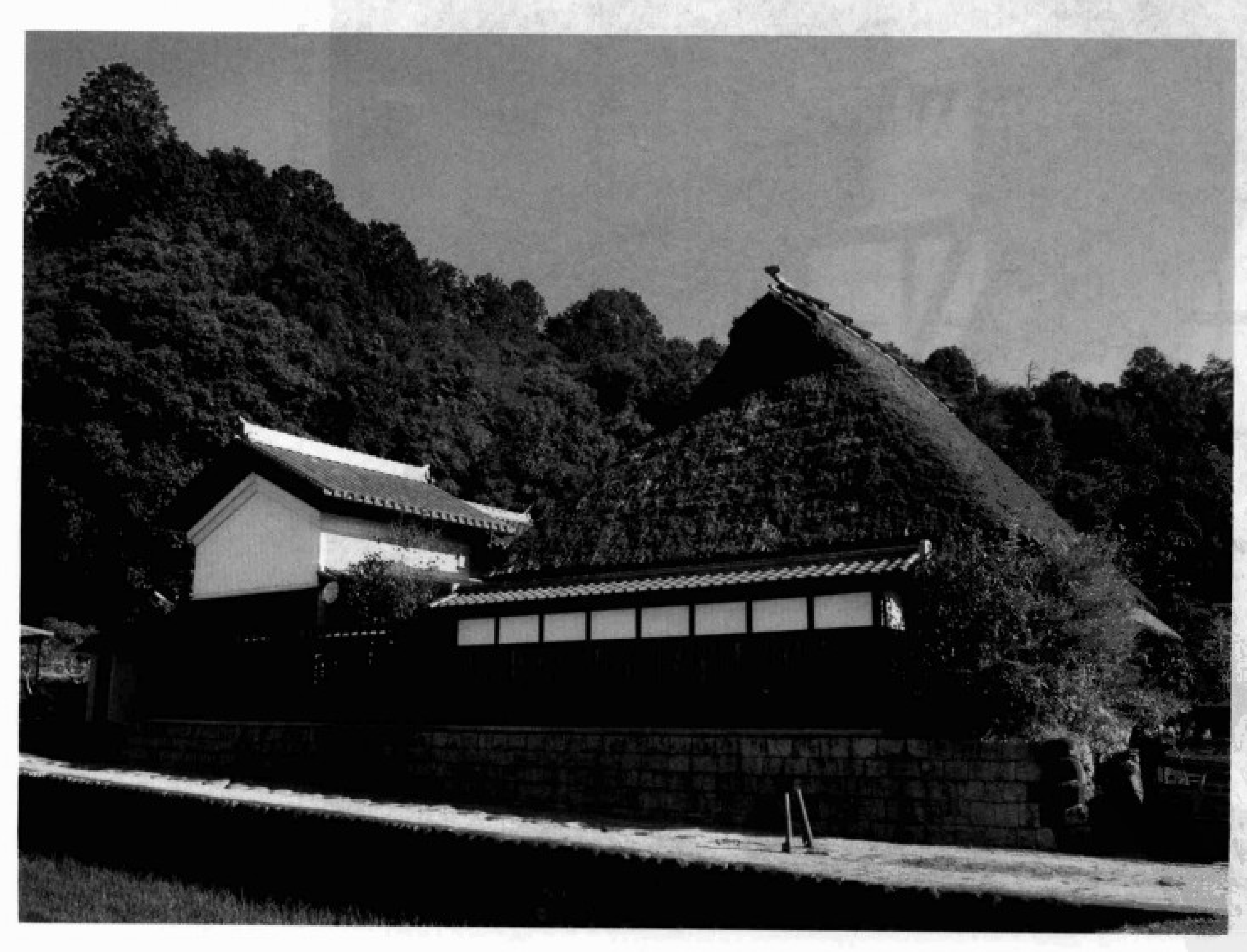

★和式建筑

和式建筑的特色在于它的亲和力，贴近自然，以及朴素、闲逸的气质。

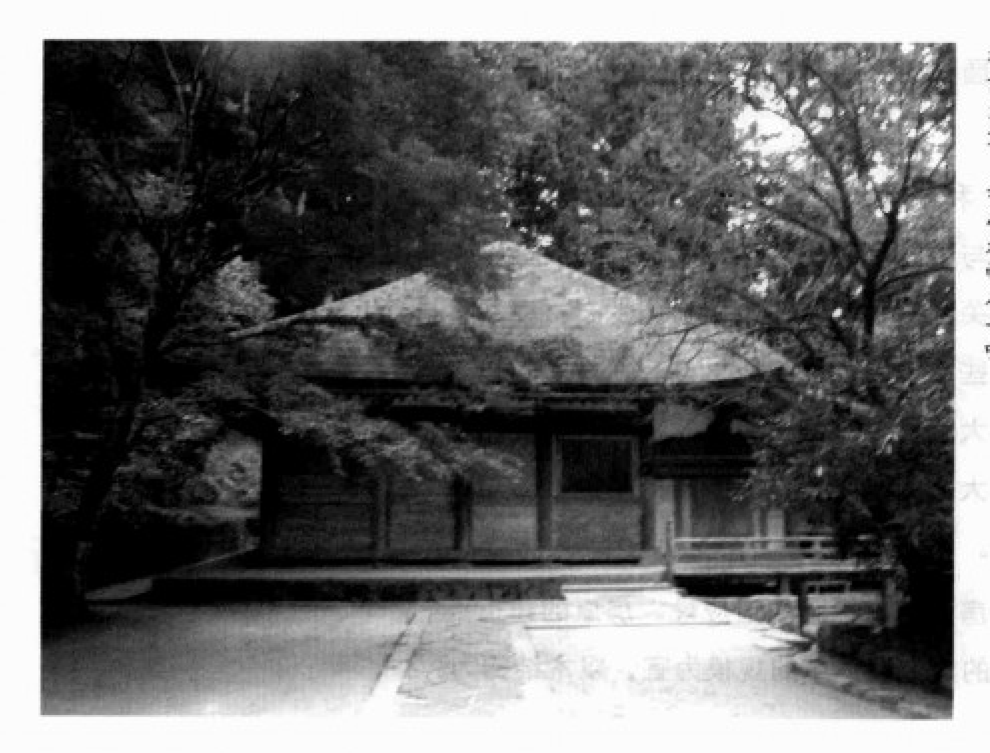
宋元文化的禅宗，对日本的中世纪文化的影响最大，故唐代建筑又称禅宗式建筑。随着禅宗的传入，使日本的建筑文化提高到了一个新的层面。甚至波及日本许多艺术门类，无论是建筑、庭园、茶道，还是绘画、陶艺、书法等艺术形式，都体现出一种高度的禅意，创造出一个寂静又充满冥想的空间，使人心更加清澈、单纯。

日本传统风格的住宅，集中体现了一种禅宗精神。它既不用华丽的材料堆砌，也没有讨巧的精美装饰，但却总是朴素大

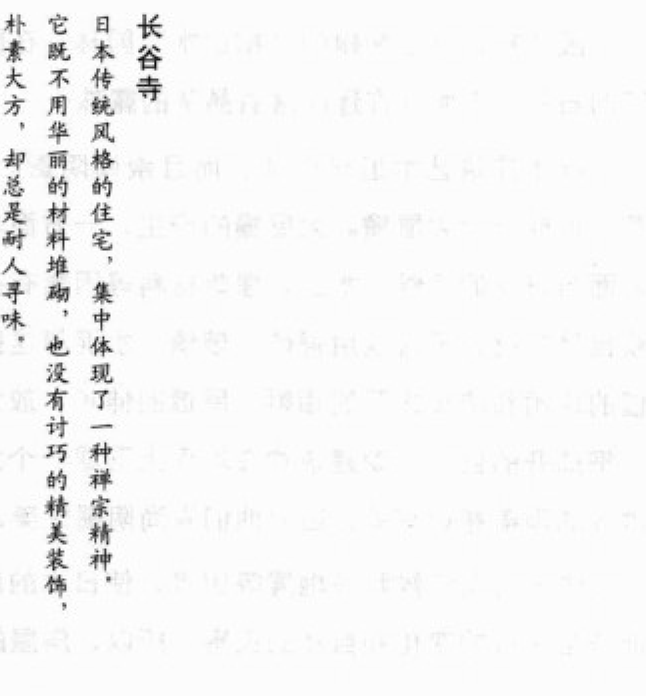
和式建筑

和式建筑在材质的运用上有着朴素的美学观："忠于材料的本性，呈现材料的品位"。

长谷寺

日本传统风格的住宅，集中体现了一种禅宗精神。它既不用华丽的材料堆砌，也没有讨巧的精美装饰，朴素大方，却总是耐人寻味。

方，耐人寻味。从和室内“榻榻米”那深色的边框所限定的面积，到木材本身结构的柱子和房梁；从天花板轻巧的木柱构造，和那上面铺着不加修饰的薄板，到与四周墙壁的中性色砂质墙面，以及和纸糊的拉门，都透射出一种日本居室设计独特的禅宗意境。

和式建筑往往在不起眼的转角处，或奉上一个精致的摆设，或有一处留白的空缺，看似空无一物，其实都是经过精心处理与巧妙安排的。和式建筑还常以日本传统园林布局作蓝本，尽可能地将传统的日本建筑符号（榻榻米、推拉门、枯山水）融入当代生活环境中，形成一种“空、闲、寂”的独特的日本美学特征，以便营造出日本建筑设计特有的意境禅味。

和式建筑的门边或院外，通常会有一个天井，与建筑之间构成了一个巧妙的过渡空间和中介空间。在这充满自然情趣的空间中，映入眼帘的或是一口池塘，或是人工修剪的松树，或许还有

一小簇竹林，以及蜿蜒的“枯山水”园林，在园林的石径小路，也许还能见到长了鲜苔的石头，上面或许还闪耀着晶莹的露珠……

日本建筑艺术追求单纯，而且崇尚阴影。和式建筑住宅的屋顶或盖瓦，或铺蒿草，形成一个大屋檐。大屋檐的产生，一方面与中国传统建筑文化的输入有关，另一方面与日本的气候、水土、建筑材料等因素有关。日本传统建筑崇尚原生态材料，喜欢自然之材，不喜欢用瓷砖、玻璃、水泥等这些冷漠的现代工业材料，但为了阻挡入侵的风雨和防止太阳的辐射，屋檐的伸长、放大就显得十分必要了。另外，大屋檐像一把撑开的巨伞，令建筑物在地面上形成一个大大的阴影，这片幽暗的阴影其实与日本人的审美意识有关，因为他们崇尚阴翳之美。

由于海岛气候和多地震等因素，使日本的房屋有着很强的适应性。房屋的建造要能抵挡天气的变化和自然的灾害，所以，房屋的建造以适中的规模为宜，以木结构为

乡村一茶室

日本人追求单纯，崇尚阴影。大屋檐像一把撑开的巨伞，令建筑物在地面上形成一个大大的阴影，这片幽暗的阴影其实与日本人的审美意识有关，因为他们崇尚阴翳之美。

一民宿旅店

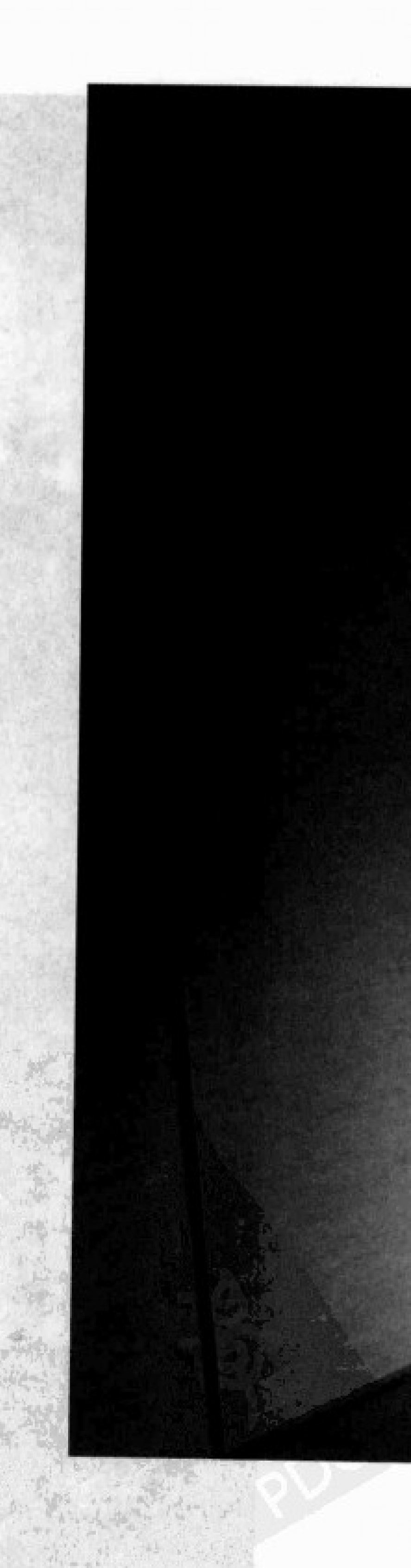
日本人的生活观念中包含着一种简约、朴素的美学意识，也反映出一种清贫、简朴的禅宗理念。

主，减少承重墙，架空地面以便于通风。建筑中房和房之间多由轻巧的拉门分开，拉上门，便围成了一种独享空间，拉门外和推拉窗之间自然形成了一个通道，拉门打开，又是一间宽敞的大房。和式房屋中的门窗和墙壁，差不多都采用可吸光的材料，他们拒绝使用反光与发光的物体，而喜欢柔和的、黯淡的光线，寂静地、朦胧地、无力而安稳地落在家的墙壁上，室内墙壁上微弱的阳光和阴影，有时营造出的景象，颇似一幅有东方禅味的水墨画。

由于和式房间的门窗都是用和纸裱糊而成，这样，当外部光透过和纸照射进来时，屋内自然会形成一种柔和的光线，它不同于辉煌耀眼的亮光。这微妙之光，使日本人在阴翳中发现了美。

禅宗倡导生活中的简约之美，和式建筑中家具的省略便是一种体现。这对于一个生活在紧张工作环境的日本人来说，带来的是一种解放。在家中，无需受那些拥挤家什的干扰，令人保持着一种高雅和自尊。在这简洁的空间中，用人的“实”，来填充房间的“虚”；这样，人的精神可以自由徜徉，负重的灵魂可以得到一丝的隐退。和式建筑体现出日本独特的环境心理以及日本建筑的禅宗精神，使人的心境平和与安详，超然物外。

日本的鸟居，也是由中国的牌坊演变而来的，虽然它是从中国牌坊的造型简约而成，但它已融入了日本的文化精神和审美意识，形成了特有的日本民族的精神和气质。日本文化在吸收中国的传统文化和摄取西方的现代文化上，都是约之以“和”的精神，日本的艺术也是遵循“以和为美”的理想，因为美的最高境界在于和谐。

阴翳之美

和式房间的门窗都是用和纸裱糊而成，
这样，当外部光透过和纸照射进来时，
屋内自然会形成一种柔和的光线，
它不同于辉煌耀眼的亮光。
这微妙之光，使日本人在阴翳中发现了美。

寺院的内景

日本的传统建筑艺术中注重表达那种光与影的神秘效果，其蕴涵的哲理和深奥感，往往又是暧昧与含糊的，令人回味无穷。

京都市一民宅的庭园

日本的建筑所营造出的一种独特场所，这场所呈现出的一种精神与活力，可将人们从繁琐的生活中解脱出来。

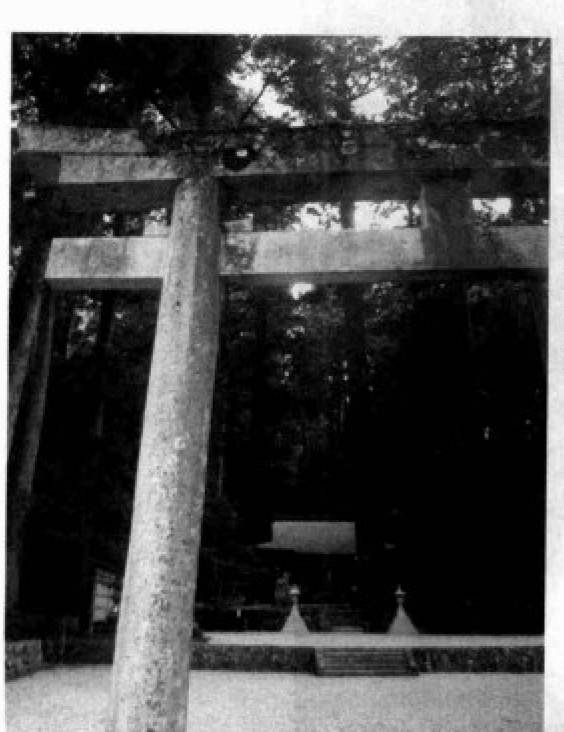
京都市一民宅

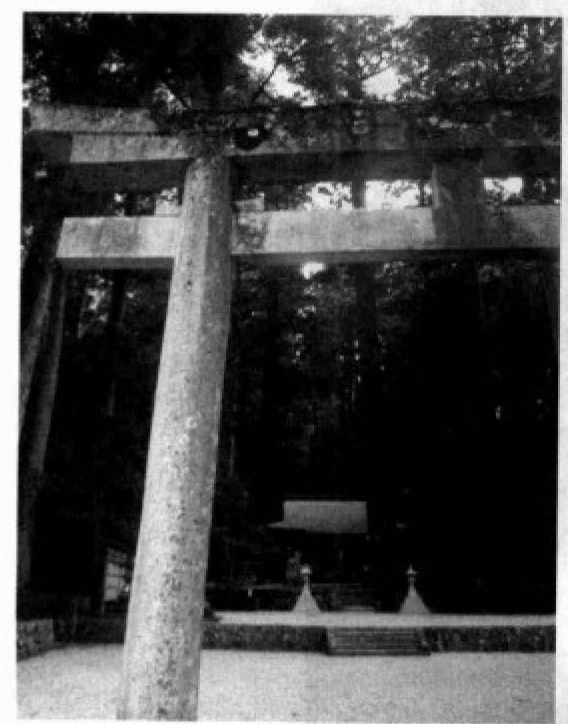
漫步于京都，你会感觉到京都人是如此的守旧，
固执地守卫一种古老而陈旧的习俗，
然而，这种“古”与“旧”是以日本传统文化为底蕴的，
它渗透在城市建筑和市民生活等各个方面。

日本的寺庙内景

简素、朴实的建筑风格是寺庙的内核。

日本鸟居

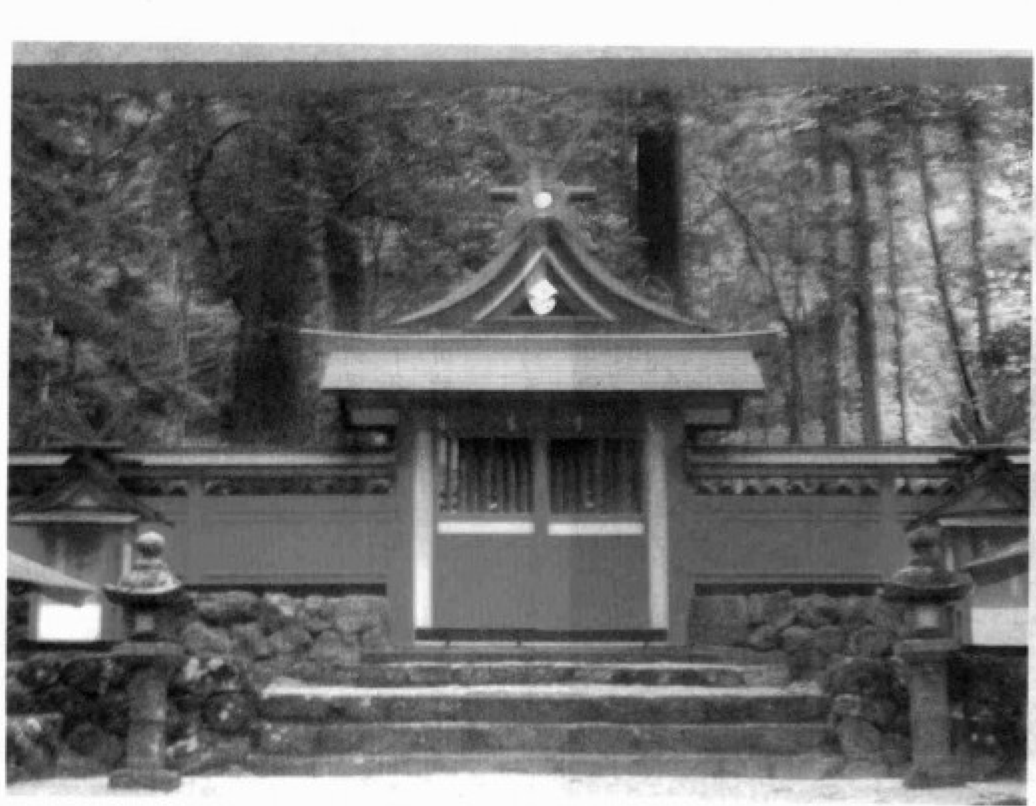
日本众多的寺院，多隐匿于深山老林里，被茂密的丛林包围着，从这简单、肃穆的建筑中，我们可以窥视出日本人的创造欲望是以一种原始形式表现出来的。

茶室

根据禅宗的理念：空间就是空无。在这样的空间中静坐冥想，能使饮茶人体验到空间的无限。

日本的寺庙

日本的建筑常以木和石作为建筑材料，来演绎日本的文化和美学精神。

日本鸟居

日本神社反映出的朴实无华和强有力的美学，与日本人的精神构造非常吻合。

日本鸟居

通过对其他国家文化的吸收和改良，日本人创造了一种属于自己独特的文化，鸟居的形态虽源于中国的牌坊，但经过模仿与改良，已经形成了自己独有的文化特色。

日本鸟居

建筑必须创造出这样一种空间和场景，它所折射出的精神与活力，足以将普通的民众从日常生活中解脱出来。

日本鸟居

日本的鸟居，是由中国的牌坊演变而来的，虽然它是从中国牌坊的造型简约而成，但它已融入了日本的文化精神和审美意识，形成了特有的日本民族的精神和气质。

日本鸟居

日本人以一种泛神主义的传统宗教观来看待自然，将个人意识寄托于无所不为的神灵之中。

乡村的农家小院

碎石铺路，黑瓦盖屋，竹帘遮光，农家的木屋呈现出一种稚拙之美，建筑尺度小巧、构造简单、朴实自然。尽管身处21世纪，传统文化不会因时代的变迁、观念的更新而随意改变，一个自信的民族总是一如既往地坚守着自己的精神家园。

日本鸟居

在日本建筑中，木材使用所表现出的肃穆与张力，简洁与抽象，体现出禅宗的简素精神。

乡村农家的庭院

极为普通的一处农家住宅，从这精心打理、收拾整洁的庭院中，可以感受到屋子的主人对自己农家生活的热爱，对美的执著追求。

京都一居民住宅外墙

普普通通的民房外墙突显现的是材质肌理，以及和谐的色彩，简朴而自然。即便是匆匆过客，也会产生出一丝感动。

一寺院外墙

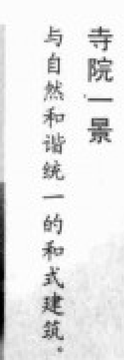
有时简朴所透射出的禅学中纯净意象之美，
是其他喧闹、繁杂刺眼的物体不能替代的，
因为它表现的不仅是自身的价值，
而是如何与周遭环境协调与统一。

一寺院外墙

静谧、深邃的禅宗寺院的外墙，
虽然只是由一些普通的石头组成，
但它叠放有致所产生出的视觉美感和对人的心境产生的神奇力量，
与音乐、绘画、文学一样，表达出深沉的哲理，
这其中的许多理念便是来自禅宗道义。

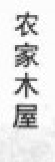

寺院一景

与自然和谐统一的和式建筑。

农家木屋

被青苔、花草和植物装扮的农家木屋，满目清新，
那么自然与和谐，
表现出的是山野之趣，令人心旷神怡。

风格独特的和式建筑

日本建筑多采用直线，粗犷有力的粗线条与周围丰盈纤细的细线条和谐而统一。它不仅体现出一种理性的次序之美，同时也构成了一种方形美学。

传统的和式建筑

和式建筑的产生与中国唐代建筑有着千丝万缕的联系，其后又融入佛教与本土的建筑特点并得以发展。

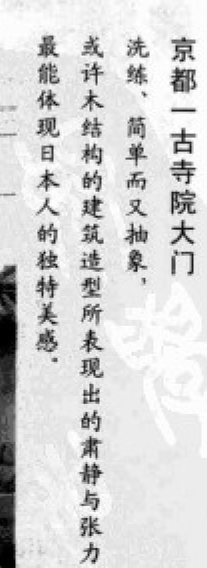
京都一私宅门户

日本的设计在强调以人为本的同时，也不失于精巧。
设计的概念渗透到日常生活的方方面面，
甚至于每个细节。既便是普通的民宅，
从小得恰到好处的入口处，到精雕细作的庭院，
无不体现出日本人追求精练的生活状态。

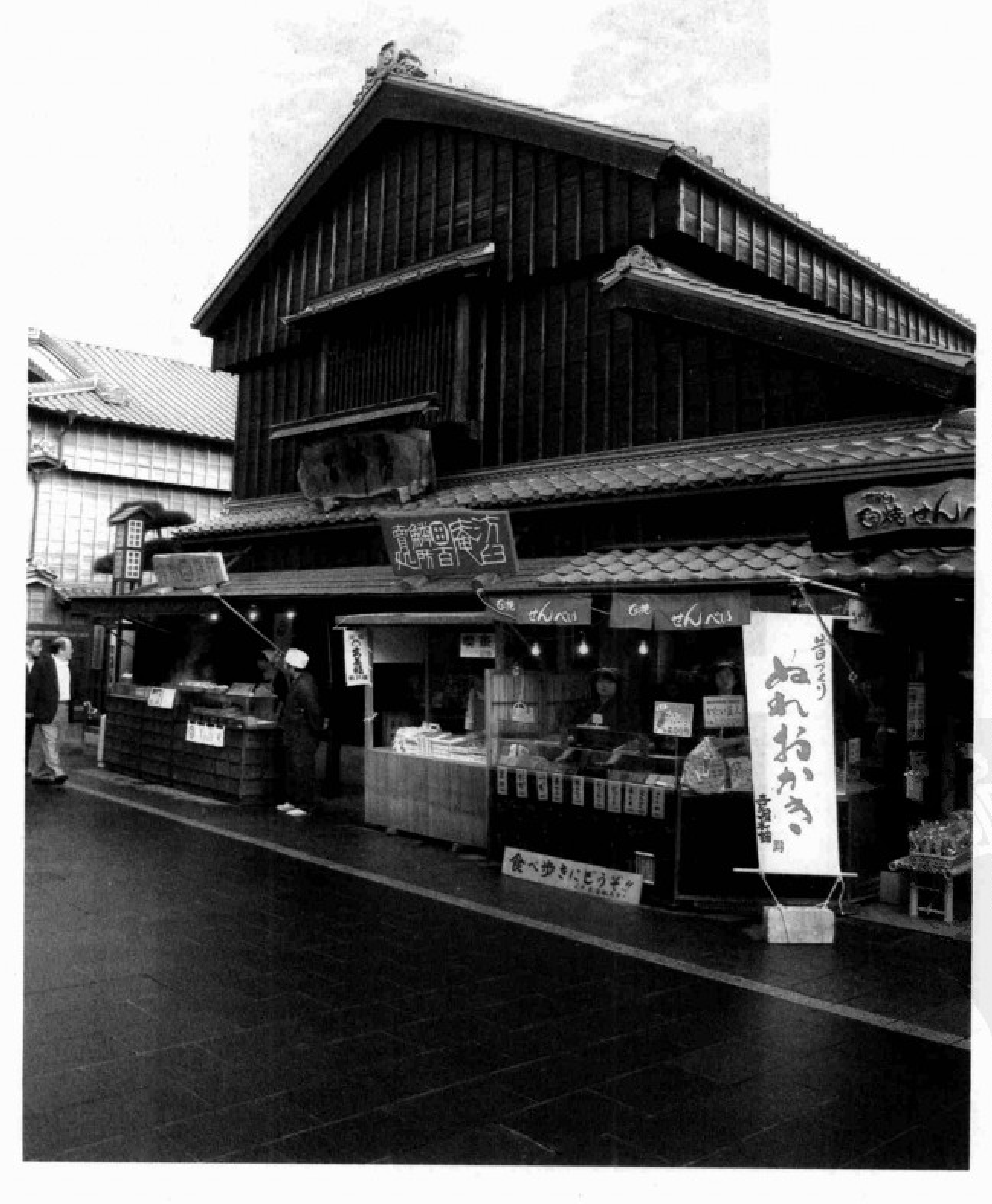

京都一古寺院大门

洗练、简单而又抽象，
或许木结构的建筑造型所表现出的肃静与张力
最能体现日本人的独特美感。

伊势市古老的商业街

这里，看不见密集的高楼大厦，
也找不到刺眼的瓷砖、生硬的铝合金、艳俗的涂料和充满商业味的杂乱广告招牌，
以及歇斯底里的商业味的叫喊，在这充满人文气息的宁静古城区中，
能感受到的只有那久远历史脉搏的跳动和呼吸到那远古时代的气息。

处处可见木制结构的建筑

在清淡中出奇趣，在简易里寓深义。

寺院一角

细白石路面、黑瓦、白墙、青松树，构成了一道独特的和风景色。

私人住宅

私宅中的围墙之矮，让人不可思议，它的装饰功能远远大于防盗功能，但是低矮倒是能够拉近人与建筑的感情距离。

筑波大学的古书院

保存完好的筑波大学校园内的古书院。

京都一市民住宅

京都一市民住宅古朴而执拗，木板因年代久远均已泛褐色，屋内的陈设也是一些传统的旧物，这未必是主人囊中羞涩，而无钱翻修，从屋子主人对古老家园的坚守，可以看出日本对民族文化的集体意识。

普通的农家大门

简素、淡泊、含蓄、玄虚与不规则，日本人将「和」作为精神追求，将不同的东西整合为一，达到和谐统一。

—寺院侧门

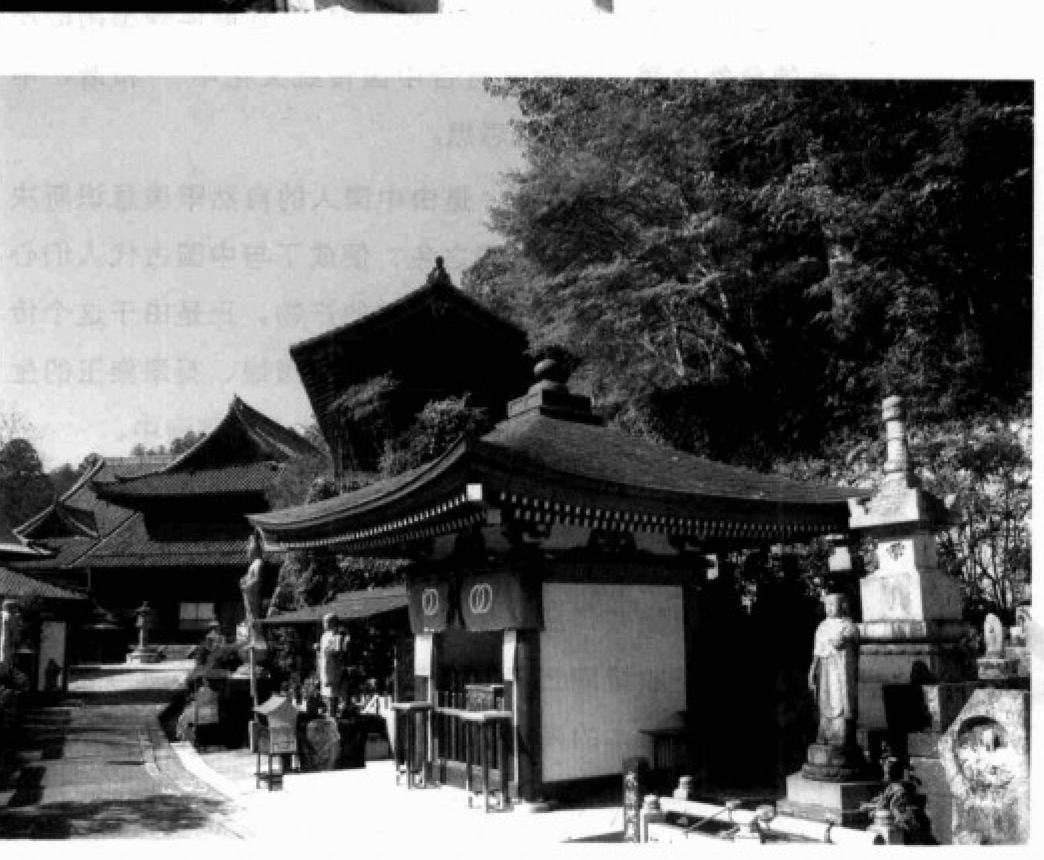

一个城市与乡村，如果保留一些有意义、有价值、有文化含意的建筑，使人时常产生思古之幽情，这是民族情感的物化表现，它提供的是一个精神的家园、文化的养生地。

寺院内祈愿牌

寺院内的庄重、神秘、简朴，与禅宗有着深远的影响。

幽静的寺庙

日本建筑深受佛教文化的影响，以超越物质的精神意象表达出佛教「万事皆空」的境界。

日本陶艺

中国人素来爱瓷。

古人认为，玉有五德，可与君子相提并论，崇尚玉，实则是在崇尚一种做人的品德。而中国古代的青瓷在世人眼里就像一块美玉，既温柔敦厚，又委婉含蓄，它不仅能变幻出许多不同感受的青、绿之釉色，还能体现出闲散淡远的自然之美，同时又符合中国传统文化中“和谐、中庸、天人合一”的文化思想。

对青绿之色的喜好，是由中国人的自然审美意识所决定的，那大自然中的青绿之色，便成了与中国古代人们心中最美好的希望相交织、相交融的产物。正是由于这个传统美学理念，印证了中国人向往青碧嫩绿、凝翠聚玉的生态文明，它早已潜意识地渗透在中国古人的脑海中。

日本人自古便爱陶。

日本人爱陶，是以茶道、花道与料理的方式来体现的。他们追随茶师品茶参禅，追求禅茶一味的禅宗境界，同时热衷于收藏陶艺家的陶艺器皿。日本的茶道与花道的密不可分，日本的陶花器之多并不亚于陶茶具，日本民族

可能是世界上最热爱陶瓷的民族之一，这也是日本陶瓷艺术得以蓬勃发展的根本原因。

日本陶瓷历史悠久，早在9000年前的原始时代，便出现了绳纹陶器艺术，经过弥生时代、中世纪和桃山时代，以及17世纪陶瓷鼎盛时期，日本陶瓷艺术通过不断吸收、消化其他异质的外来文化，同时将日本文化的茶道、花道与之糅合，逐渐形成了日本陶瓷艺术浓郁的民族风格。

纵观日本陶瓷史，我们可以发现，对日本陶艺风格形成产生重要影响的思想根源主要有两个：一为中国佛教的禅宗，二为日本本土的神道教。

禅宗兴起于中国的北宋时期，因六祖惠能创立的禅宗中“即心即佛，解脱自我，无欲无求，无所矫饰，浑然天成”的境界，十分符合被封建礼教所束缚并具有反叛思想性格的宋代文人，一时间，禅宗便成了

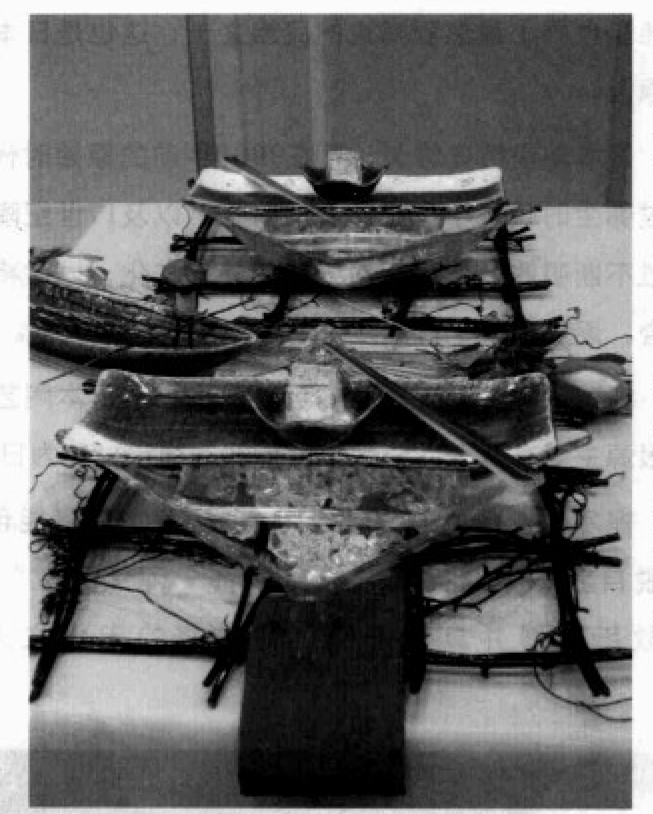

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品
素色陶艺、蓝印花布、不规整的树枝筷子，不仅体现出淡淡的禅味，同时也反映出日本人对自然美的理解。

文人、墨客相聚时议论的主要话题。后来，随着入宋的日本僧侣增多，日本的禅宗也逐渐兴盛起来。禅宗传入日本之初，并没有引起文人们的兴趣，而是得到了武士们的极大关注。茶道中的禅宗境界，对武士心灵的抚慰的确起到了不可估量的作用。随着武士参禅茶道的风行，从此以后，日本上下不分贵贱，从皇室贵族到黎民百姓，群起效仿，逐渐形成了日本社会崇尚陶艺的风尚。

因此，从某种程度上来说，日本的陶瓷文化又是以茶道的形式来体现的，因为陶瓷器皿的盛行与日本的茶道密不可分。陶瓷茶具与茶道一样，有着许多的不同流派，普通民众不仅热衷于收藏各类陶艺家的陶瓷器皿，而且还追随著名禅师品茶修性，追求“禅茶一味”的境界。

同时，日本人在信奉佛教的同时，又信奉本国的神道教（即太阳神、树神和自然神），神道教认为世界是自然产生的，也是优美的。人的情欲是合乎自然的，理应受到尊重，它和道德无关。“不洁”的东西是耻辱的，只有神社的仪式能够净化它。日本神道教主要宣扬祖先崇拜和自然崇拜，主张遵循事物的自然规律，爱清洁。并以尊重原始

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品

树枝、花草、粗布、竹筷，看似随意的搭配，仿佛信手拣来，却反映出陶艺遵循禅宗朴素的艺术精神。

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品

『闲寂、幽雅、朴素』本是禅学中的基本精神，也成为陶艺家追求空寂、简朴意境的艺术原则。

自然观为教义，崇尚自然的状态，摈弃人为的痕迹，认为自然才是本来的美与真实。所以日本人多尊重自然的原始美，从这一信念出发，在使用的器皿中，日本人很少用到瓷器，他们多半是选择粗犷的、有厚重感的陶器。在他们看来，过于精致的器皿，易流于纤弱，而陷入纯技巧之中，反而令器皿呈一种病态之状。他们在注重器皿的材料、造型的同时，更注重陶器用品在生活中的实用性。由于绝大多数器皿都是手工拉坯制作的，因而陶器的造型自然朴实，毫无做作之态。他们认为陶器质地厚重，釉色朴素，具有重量感与安定感，而且手感舒适，便于把玩、端详，易与使用者产生亲近感，也符合日本传统民艺用品“健康、朴实、谦虚”的精神。尤其是对于身处工业化社会的现代人，整天面对批量的工业化商品颇为厌烦，却又无奈！但当他们回到家中，触摸有人的手工痕迹、造型粗犷，釉色凝重的陶器，对现代人的心灵该是一种很好的补偿，使人有回归自然之感。

可以说，日本是世界上拥有陶器种类最多的国家之一。

与日本料理一样，日本的陶艺也是闻名遐迩。日本陶艺家兼美食家鲁山人曾这样说过：“如果认为美味仅是用舌头来品尝的话，那说明他还是个外行，真正的美食，必定出自于精美的餐具。”可见日本不仅是一个非常注重饮食文化传统的民族，而且在

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品
疏朗而稀松的野草，敦厚而纯朴的茶杯胎质，处处发散出妙不可言的禅味。

陶器的使用上也非常讲究。对日本人而言，一年四季选择何种陶器就餐，陶器的造型与釉色，会引起就餐者何种情感以及美感，这充分体现出一个人的文化修养和艺术品味。在日本人看来，好食物如果缺少精美的陶器来装点衬托的话，那客人在就餐时胃口将大打折扣，尽管有的食物吃起来并不觉得有多美味，但一旦用悦目的陶器与精心配置的食物装饰，就能极大地刺激客人的食欲，令客人“顾此失彼”。倘若主人拿不出最好的陶器，客人也就无法享受食物的美味了。反之，主人如能拿出精美的陶器和美味的佳肴，则会使客人备受敬重，同时也更体现出主人的好客诚意。无怪乎有人俏皮地说“陶器就好比料理的衣裳，而陶器与料理的关系又恰似夫妻”。

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品

「空」和「寂」是禅意空间的重要表现，
日本设计师常通过素、简、朴的形式来实现
空间特征的「空」和「寂」。
即使是陶艺的展示陈列，也离不开禅意空间的特征。

漫步在日本的任何一方，都不难发现陶艺家作品展的海报，日本的陶艺博物馆之多，也堪称世界之最。在一些美术馆的显赫展卖场地，摆放的却是供参观者选购的陶艺作品。在街头巷尾，稍不留神，你就会一头撞进路边画廊的陶艺展中。在京都的东寺院内，有每月一次的集市，除了卖服装、古董外，摊位最多的便是陶艺家的，展卖的多为他们新近创作的陶艺作品，但几乎是清一色的陶瓷日用品，很难找到纯观赏性的艺术陶艺作品。在京都清水寺前，有一条专卖陶器的老街，每一家店的陶艺都各具特色，店面设计尽管各有千秋，但在总体上都追求一种简约朴实的风尚。

在日本逗留期间，我无意中看到一台电视娱乐节目，节目主持人让现场的观众，逐一展示出其收藏的陶艺作品，然后，请一位资深的陶艺鉴赏家当场作鉴定估价，当一普通观众得知其藏品目前的价位，大大高于当初收购价时，便欣喜若狂，全场观众也一起鼓掌为他庆贺。

我逐渐明白了日本陶艺为何会有如此深厚的群众基础，就如同茶道、花道、和服一样，它已成为日本现代文化中不可缺少的元素，并已渗透在普通百姓生活的各个层面，它与日本人的生活是那么的贴近。

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品

禅之心——简单中透露出无限，日本料理注重视觉美，常与日本陶艺构成一幅精美的图画。

《2003年秋季·日用陶瓷器皿展》展品

禅宗思想推崇天地万物皆与人同为一体，也就是天人合一。

日本家庭拥有许多陶艺家的陶艺器皿是极为普通的事，因为它不仅是实用美观的器物，更是一种生活质量与品位的象征。每逢有贵客临门，主人便会取出他们的心爱之物，供客人们欣赏，然后再用它们饮茶。反过来，我们中国人对陶艺生活器皿的随意与忽略，折射出我们生活品质的粗糙与简陋，你或许出入过许多的家庭，尽管主人的家境不同、身份各异、文野有别，但主人给你饮茶的杯子大致相同，要么是千篇一律的陶瓷杯和玻璃杯，要么是一次性的纸杯或塑料杯，这些单调的工业产品很难给你留下温馨而深刻的印象。

日本当代陶艺呈多元化的趋势发展，既有前卫的陶艺家，又有传统型的陶艺家，如“前卫”陶艺家八木一夫，早在1946年与其他几位陶艺家组成了对日

本现代陶艺影响深远的“走泥社”。八木一夫不仅是日本陶艺界划时代的巨匠，而且在世界陶艺发展史上也具有举足轻重的地位。八木一夫早期的作品习惯采用线描绘画技巧，在白色的化妆土上用黑釉来做装饰，这种表现手法是受中国宋代磁州窑艺术的影响，在装饰纹样上却显然带有米罗风格。而传统型陶艺家如藤本能道、清水柳一等，他们则是从日本民间工艺中吸取艺术营养，在陶瓷技术上选择了传统的表现形式，注重从实用的餐具与茶具等器皿中张扬日本民族传统的精神，注重民族精神性的挖掘。并将日本禅宗文化的妙境注入其中，体现出超越陶瓷形式之外的幽玄清寂境界，尽情展现“缺中求全、拙中求巧”的禅宗艺术理念，开拓了传统陶艺对美的表现力。

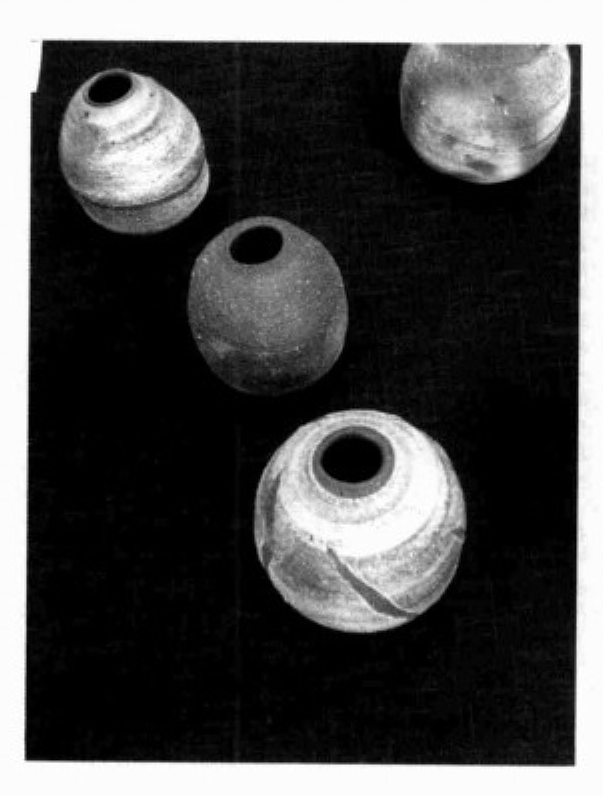

陶瓷酒壶

日本的陶瓷器皿追求「缺中求全、拙中求巧」的禅宗理念。

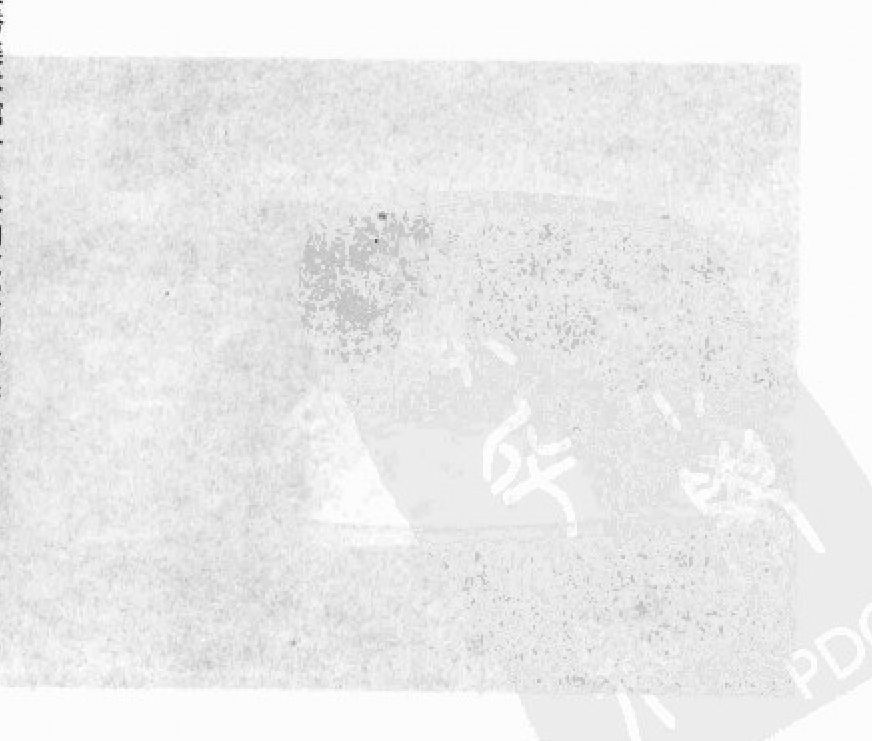
陶艺作为一种传统文化的延续，除了要有众多的专家和艺术家共同研究和创作外，其实更需要普通百姓对它的理解与接受。

在日本从事陶艺、漆艺、书道、花道艺术创作的人，被人们看成为一种有文化内涵的人，很受社会的尊重。尤其是一些功成名就的陶艺大师、漆艺大师、书法家、能乐艺术家，被国家授予“人间国宝”的荣誉称号并给予很高的物质待遇，使他们能全身心地潜心于对民族传统艺术的研究。这让我感到前所未有的震撼。因为被我们国家称之为“国宝”的往往是一些古代的陶瓷、绘画艺术品。一个将人封为“国宝”，人是有价值的、活生生的文化艺术的创造者。一个将物封为“国宝”，只不过这个物是代表着过去先人的聪明才智和曾经的辉煌。由于行政理念不同，对待民族传统艺术的方式自然各异。我国许许多多的民间传统艺术因得不到政府财政的支撑，仅仅靠民间艺人们在穷困潦倒的清贫生活中坚守而后继乏人，导致一些具有悠久历史的传统民间工艺自生自灭，甚至于销声匿迹了。每每想到这些现状无不令我扼腕叹息!

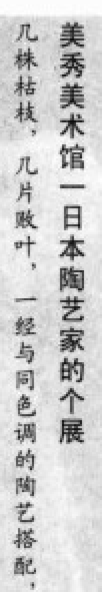

美秀美术馆一日本陶艺家的个展

简素、静寂、单纯、沉着的色调，加上亚麻布的映衬，器皿上随笔涂鸦的线条，如此巧妙的组合，禅意自然来。

美秀美术馆—日本陶艺家的个展

几株枯枝，几片败叶，一经与同色调的陶艺搭配，禅味便自然流出。

濑户市一陶艺店铺的橱窗设计

斑斓的阳光、青翠的绿叶、扶摇的树影、浑厚的粗陶，如此巧妙地组成了一个禅意空间——自然、随意、朴素、寂静。

京都东寺市场

京都东寺在每月的二十一日，有一个跳蚤市场，许多的陶艺家，将自己新烧制的陶艺作品拿来展销。

京都东寺市场

陶艺作品呈现出的自然美，体现出人们对生活的热爱。

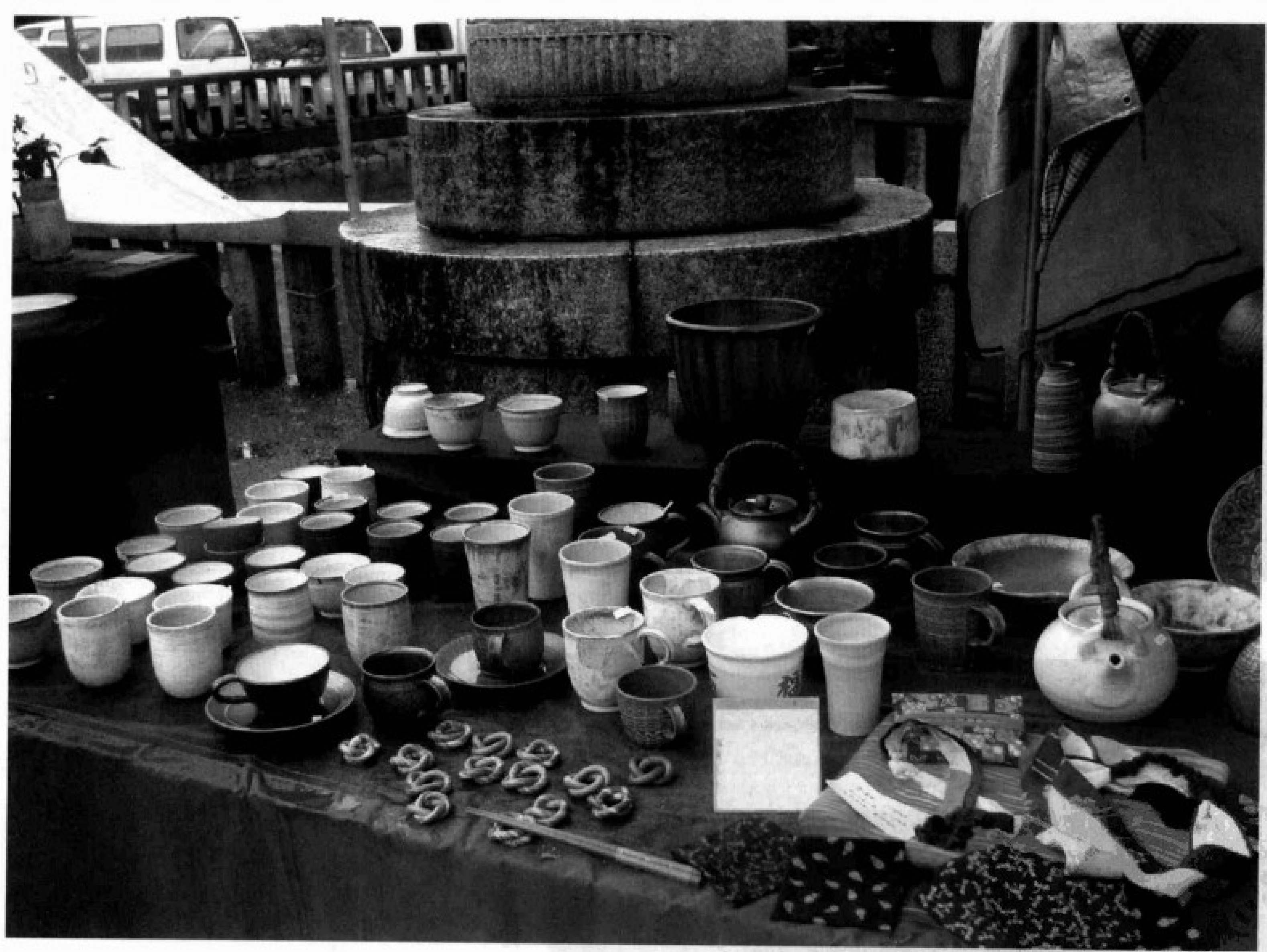

濑户市一陶艺店内柴烧作品

禅宗倡导生活用品要符合健康、朴实、谦虚的精神，以体现出自然的、朴素的灵动之美。

京都东寺市场

陶艺摊位的陈列，注重视觉上的精炼与纯净，是禅宗理念在日常生活中的反映。

京都东寺市场

即便是一处普通陶艺摊位，也可品出禅味来。

京都街头的一陶艺店的个展

作品不求完整，只求残缺。

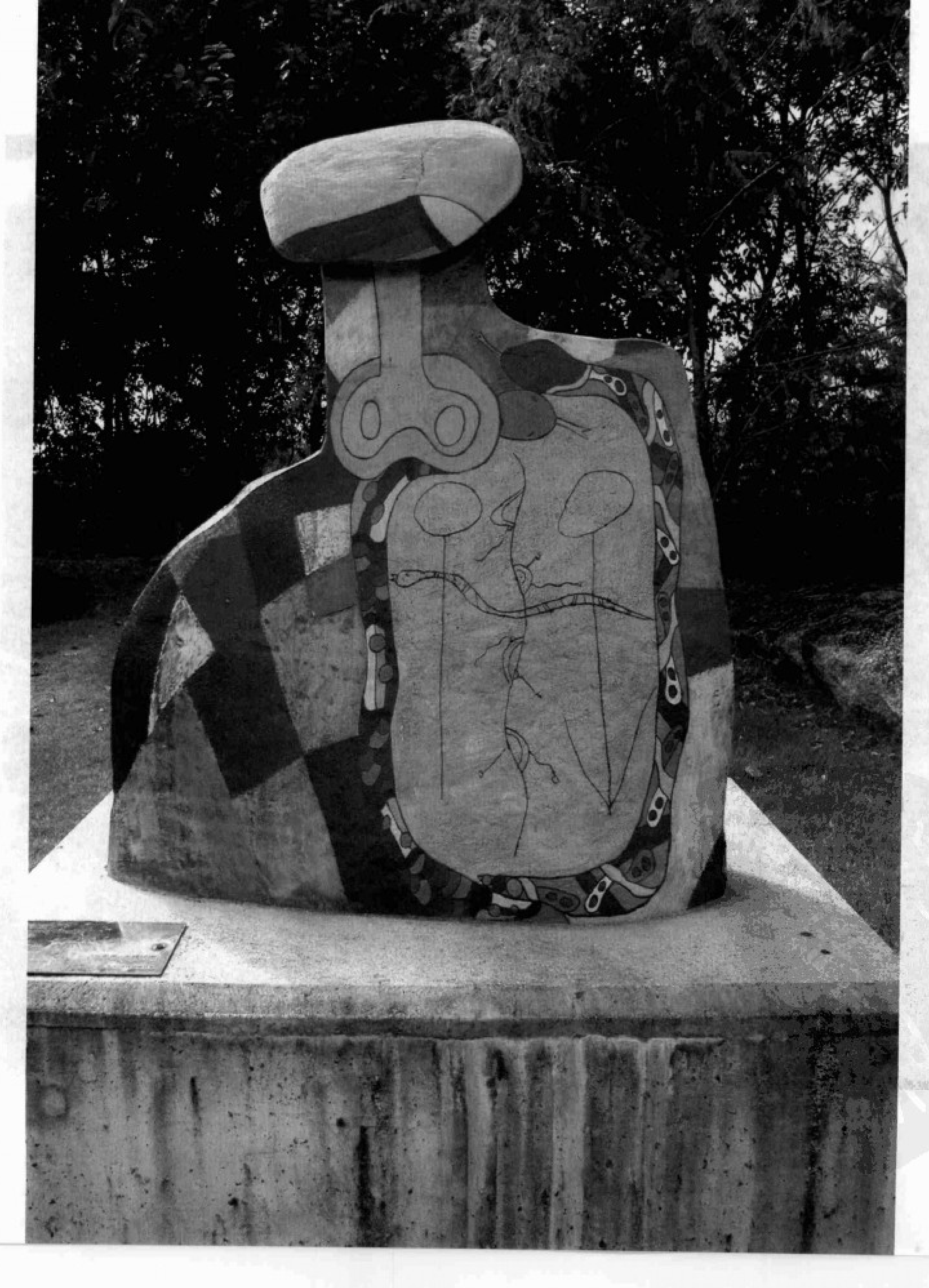
陶瓷博物馆的展品

日本的陶瓷体现出一种朴素的民间艺术精神。

一银行大厅用陶瓷碎片构成的大型壁画

滋贺「陶艺之森」公园内的展品

滋贺「陶艺之森」

创作营内的陶艺作品。

陶艺博物馆入口

岐阜县现代陶艺博物馆入口处的走廊，很像中国的客家围屋。

岐阜县现代陶艺博物馆

走进陶艺博物馆的长廊，仿佛走进古时的龙窑中……

京都陶艺店的展品

风格各异的日本陶瓷酒具

京都陶艺店的展品

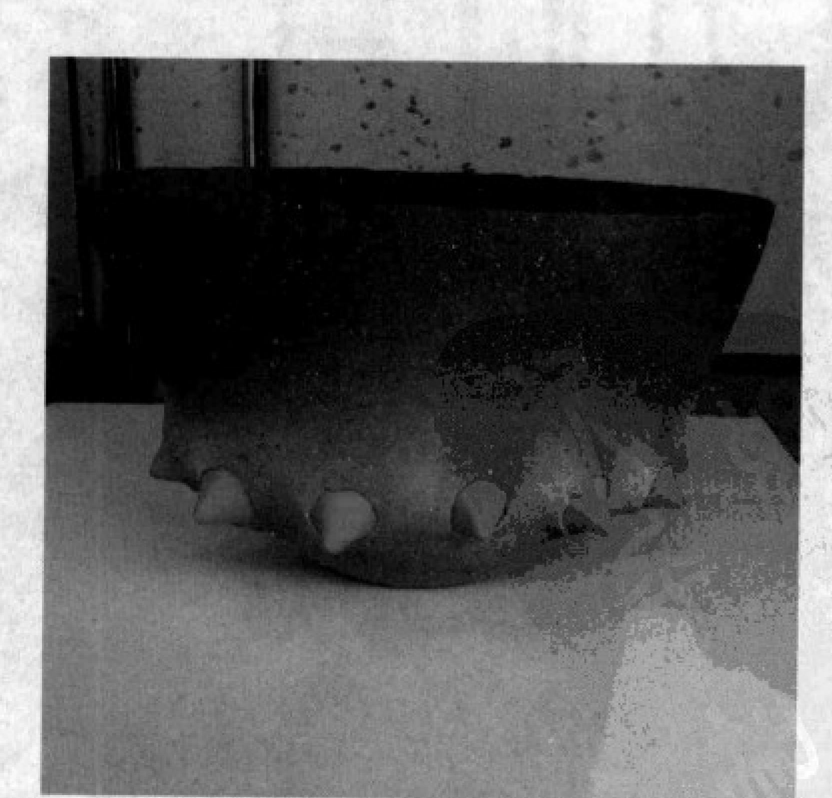
日本陶瓷餐具令人爱不释手。

京都陶艺店的展品

京都陶艺店的展品
造型别致的陶瓷灯具。

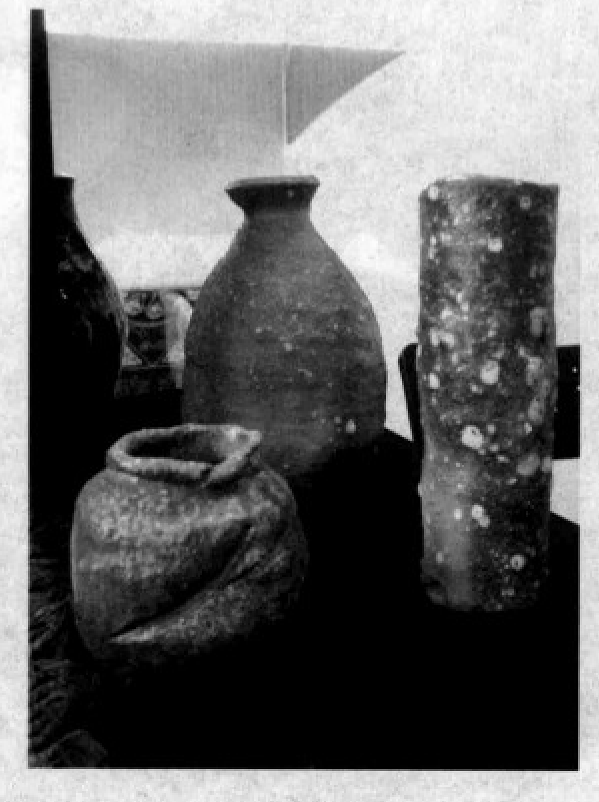

京都陶艺店的展品
日本现代陶艺家的作品追求一种观念的表达。

陶艺作品

禅宗的思想是崇尚自然、朴素，过于精致的陶艺作品会流于纤弱和病态。

京都陶艺店的展品陶艺作品

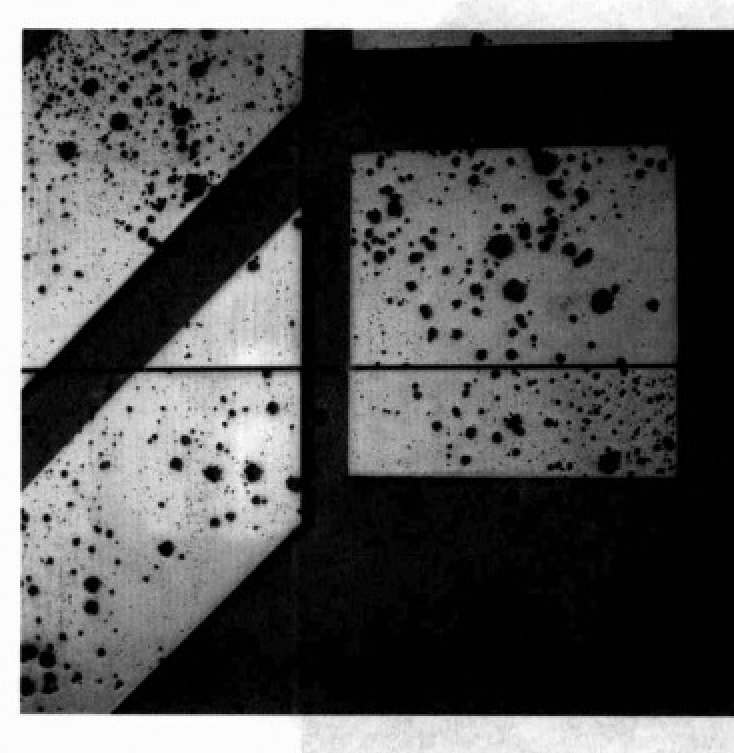
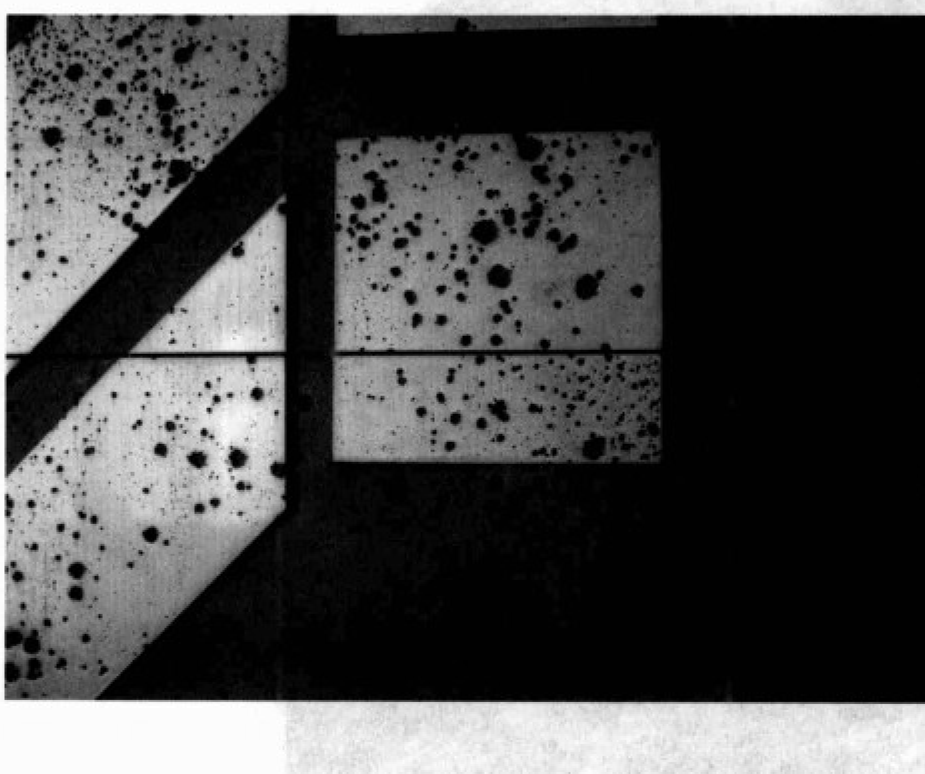
禅宗，仅用眼睛是看不见的，而要靠心来领悟，因而常要借助于艺术的形式表达出来。

7000
3.200

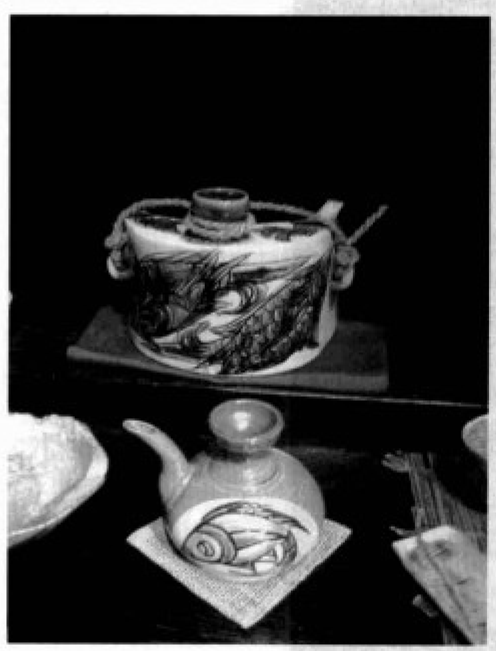

京都陶艺店的展品

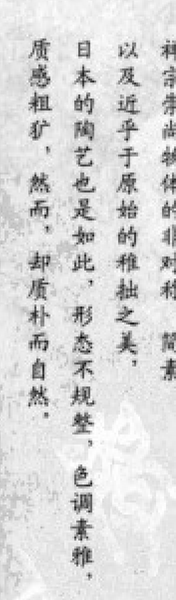
东京机场内的陶瓷壁画

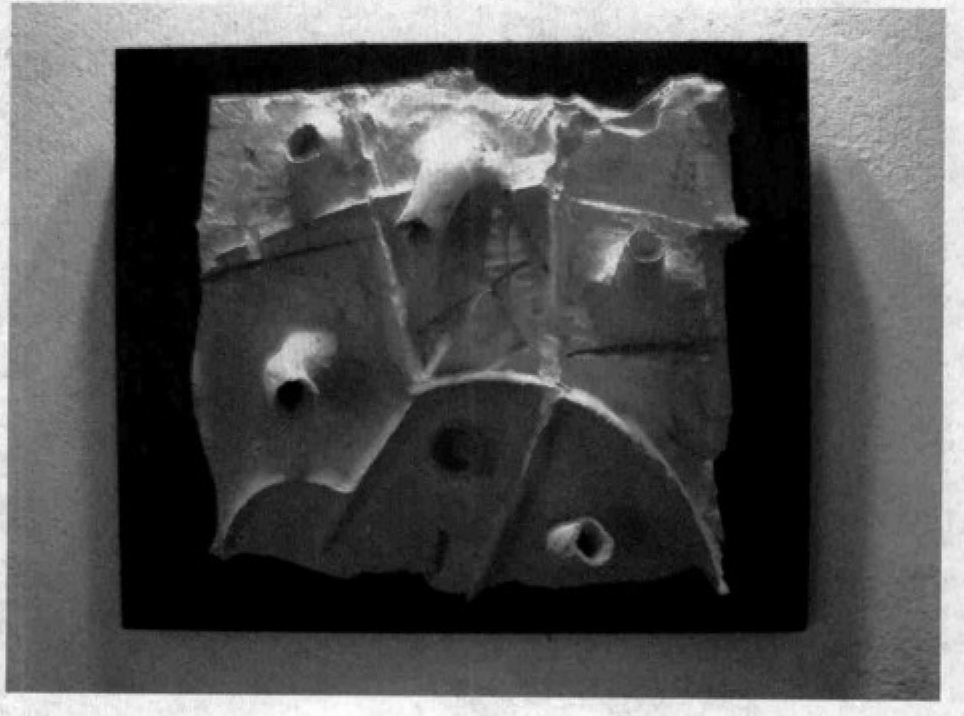
日本陶瓷酒具

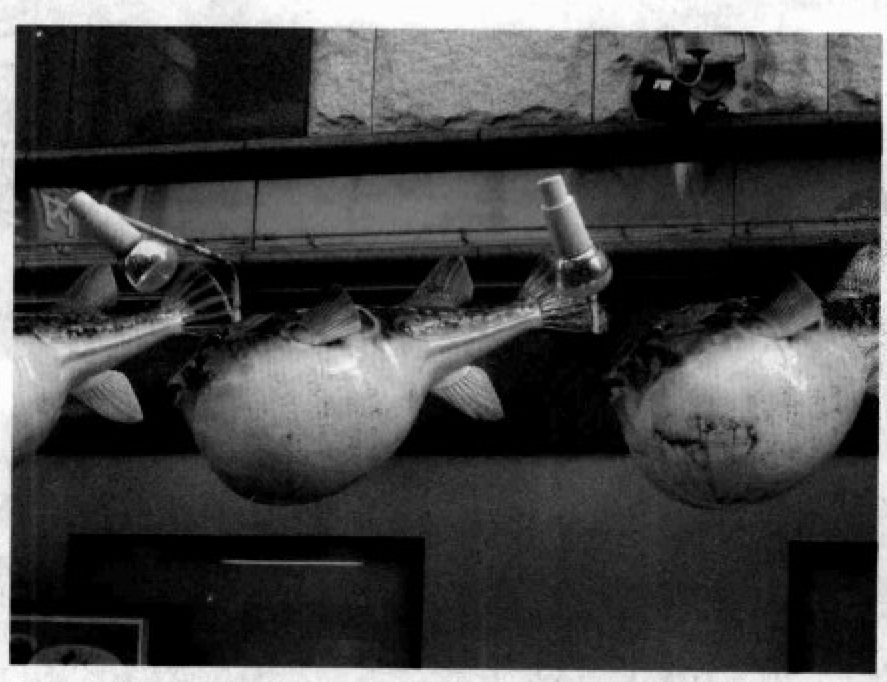

一陶艺店的陶制器皿

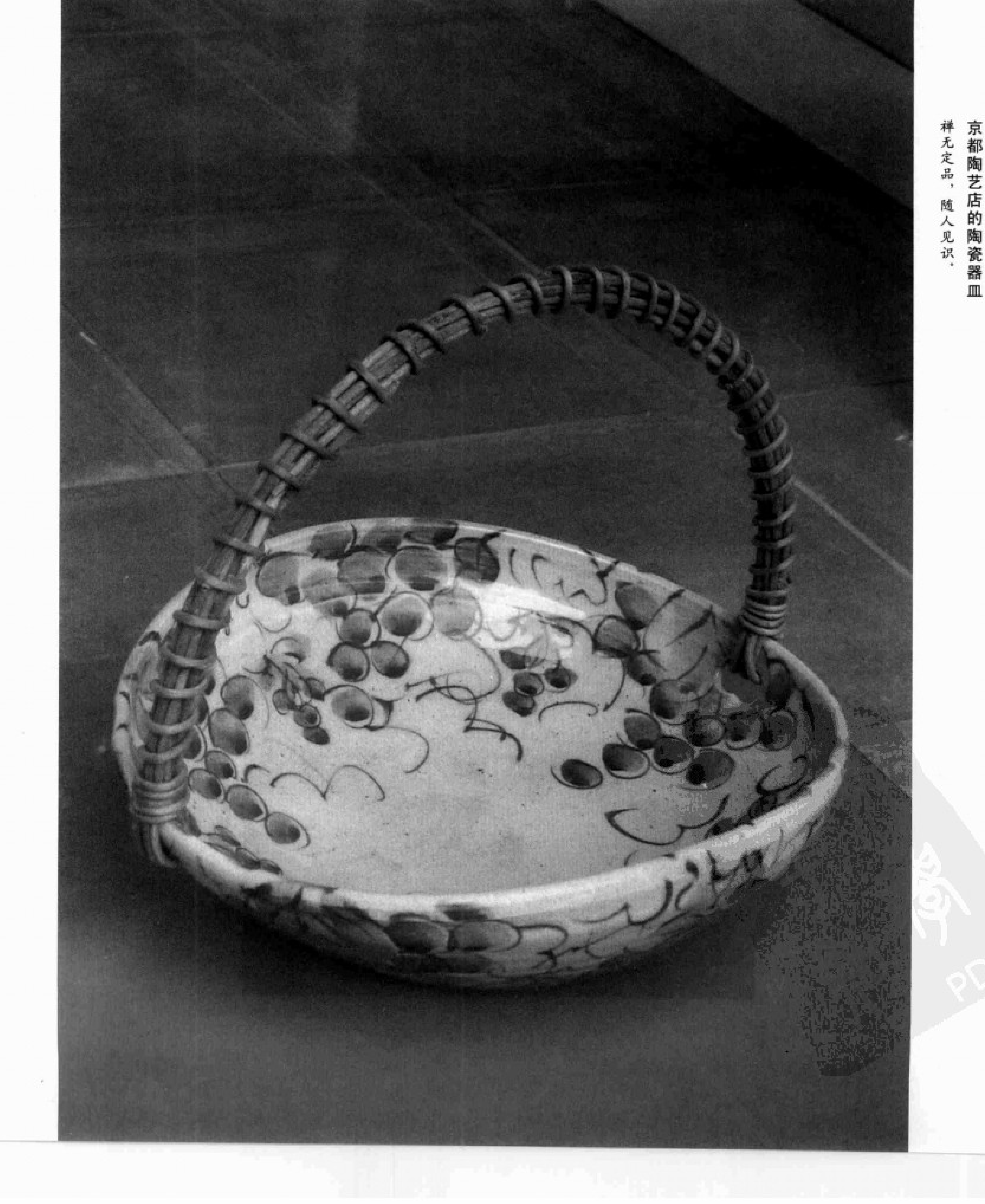
禅宗崇尚物体的非对称、简素、以及近乎于原始的稚拙之美，日本的陶艺也是如此，形态不规整，色调素雅，质感粗犷，然而，却质朴而自然。

周思昊的陶艺作品

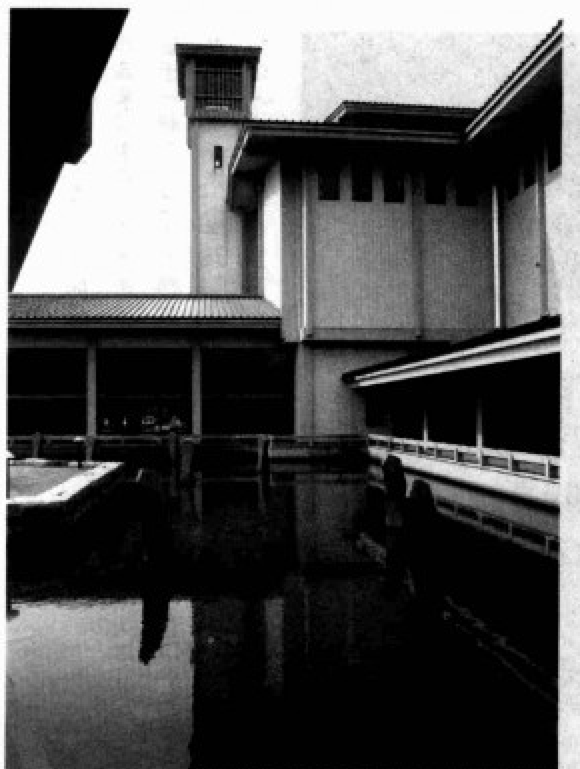

东京市街头酒店的陶瓷招幌

京都陶艺店的陶瓷器皿

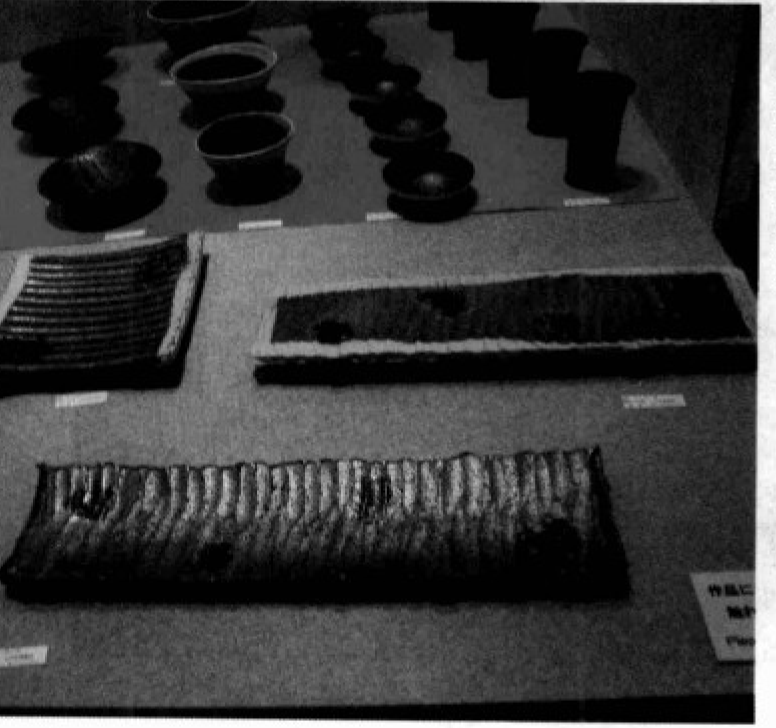
禅无定品，随人见识。

岐阜县陶瓷资料馆

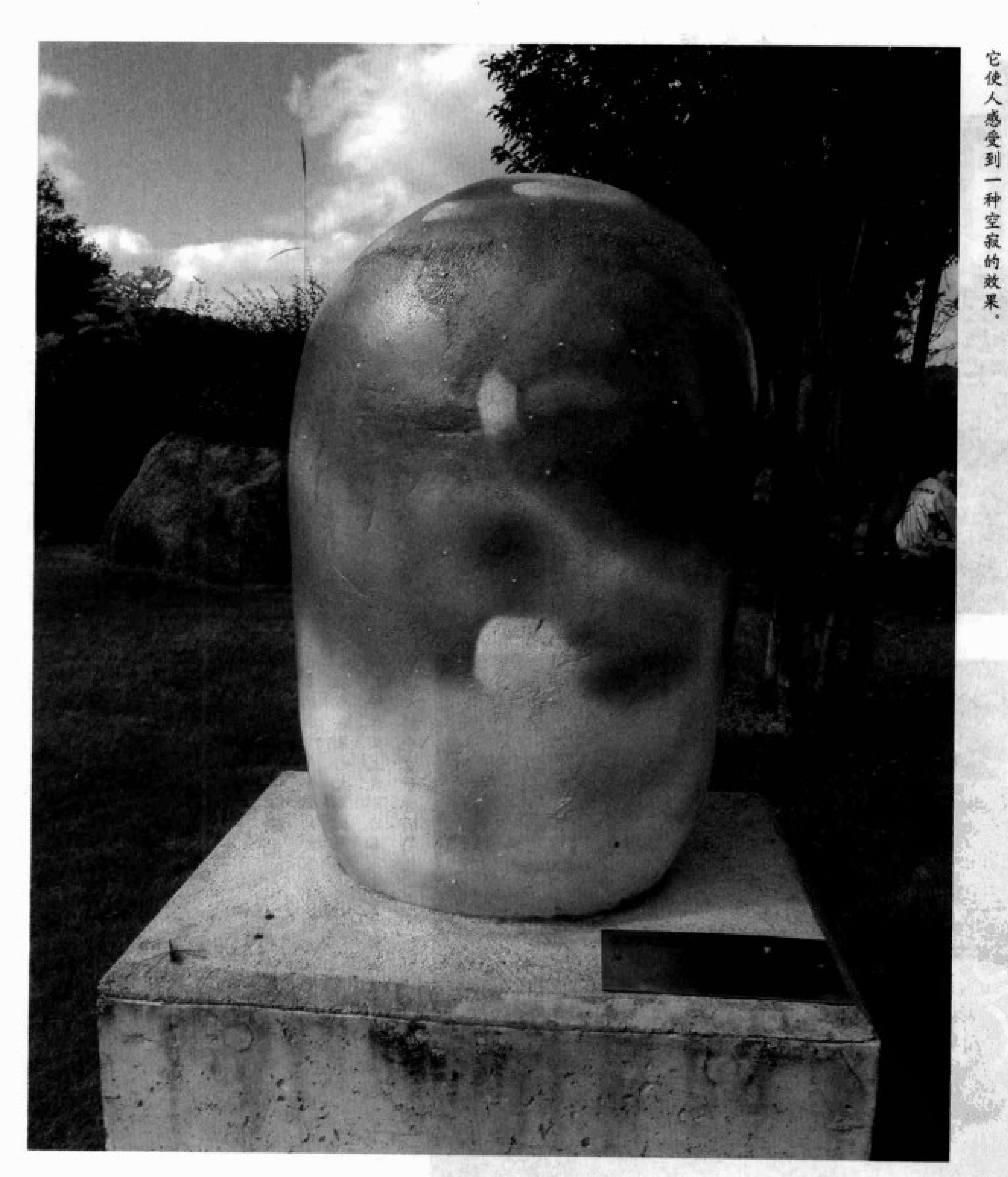
水景中宛如石块的造型竟然是陶艺大师的杰作！

滋贺陶瓷产业馆展品

日本的禅宗与中国的禅宗理念有很大的不同，追求与结果也大不相同，从某种意义上说，日本人是重于禅的艺术表现，中国人则专注于禅的思想。

滋贺陶艺之森公园内的展品

作品采用素烧，色泽单纯，却体现出丰富质感，耐人寻味，富于一种原始艺术的粗犷之美。然而却又平淡、单纯。含蓄与空灵是禅宗的一种境界，它使人感受到一种空寂的效果。

滋贺陶艺之森公园内的展品

在某种程度上，禅，成就了日本人精神构造，也呈现出日本人的性格。

酒具包装

日本的商品注重「生活艺术化、艺术生活化」。

陶艺作品展

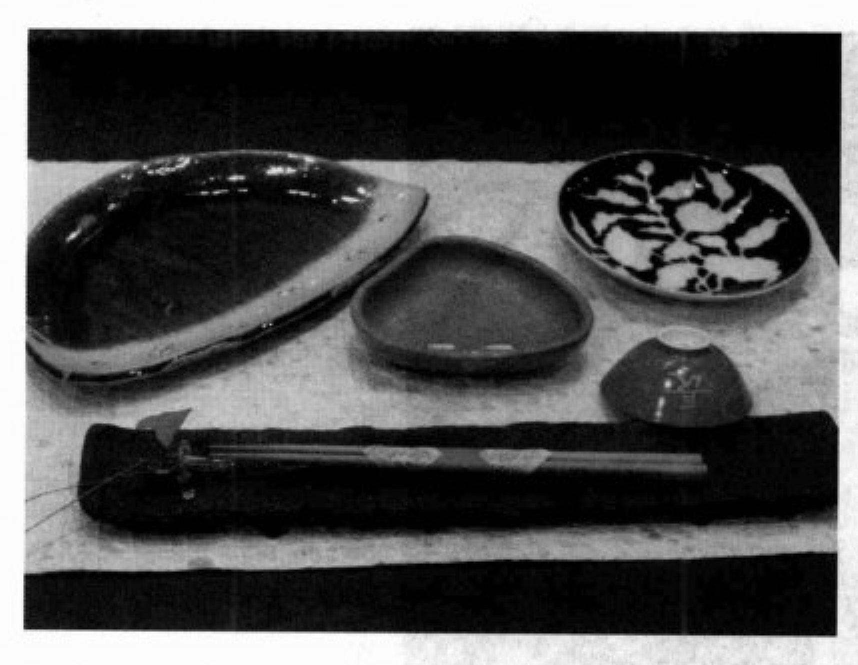
禅宗理念已渗透到日本民众的日常生活中。

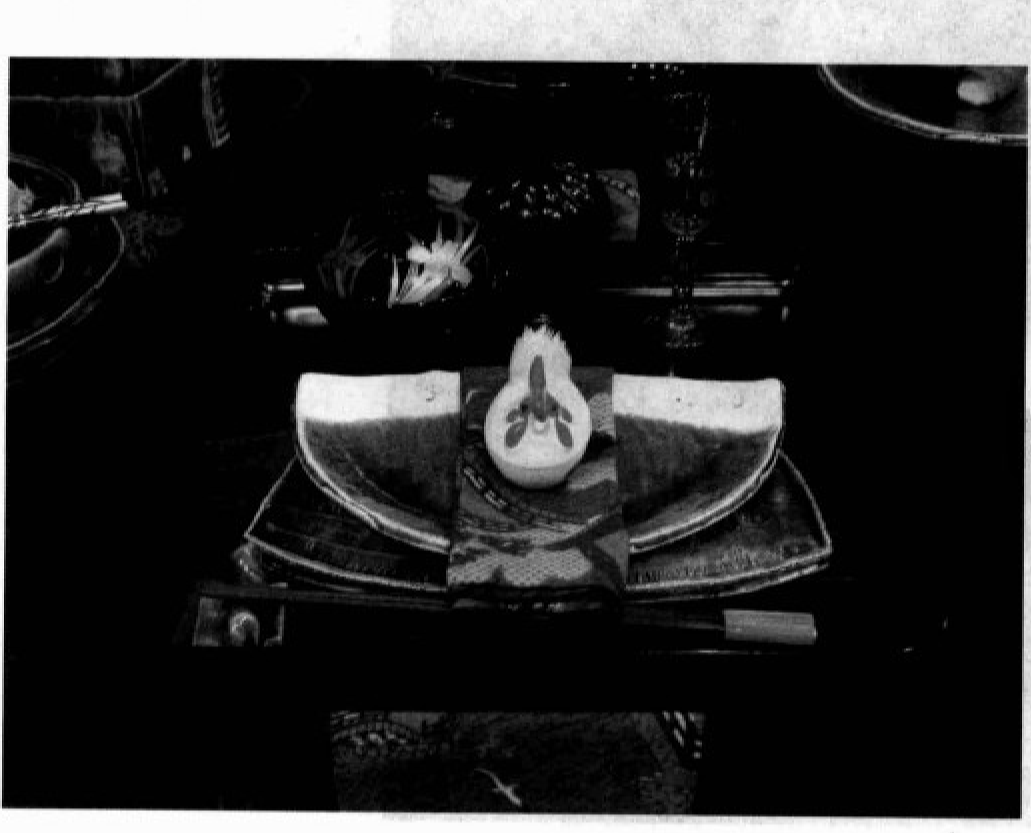
陶艺作品

日本文化中的「不对称、简单、朴素、自然、寂静」的原则，在陶艺器皿中多有体现。

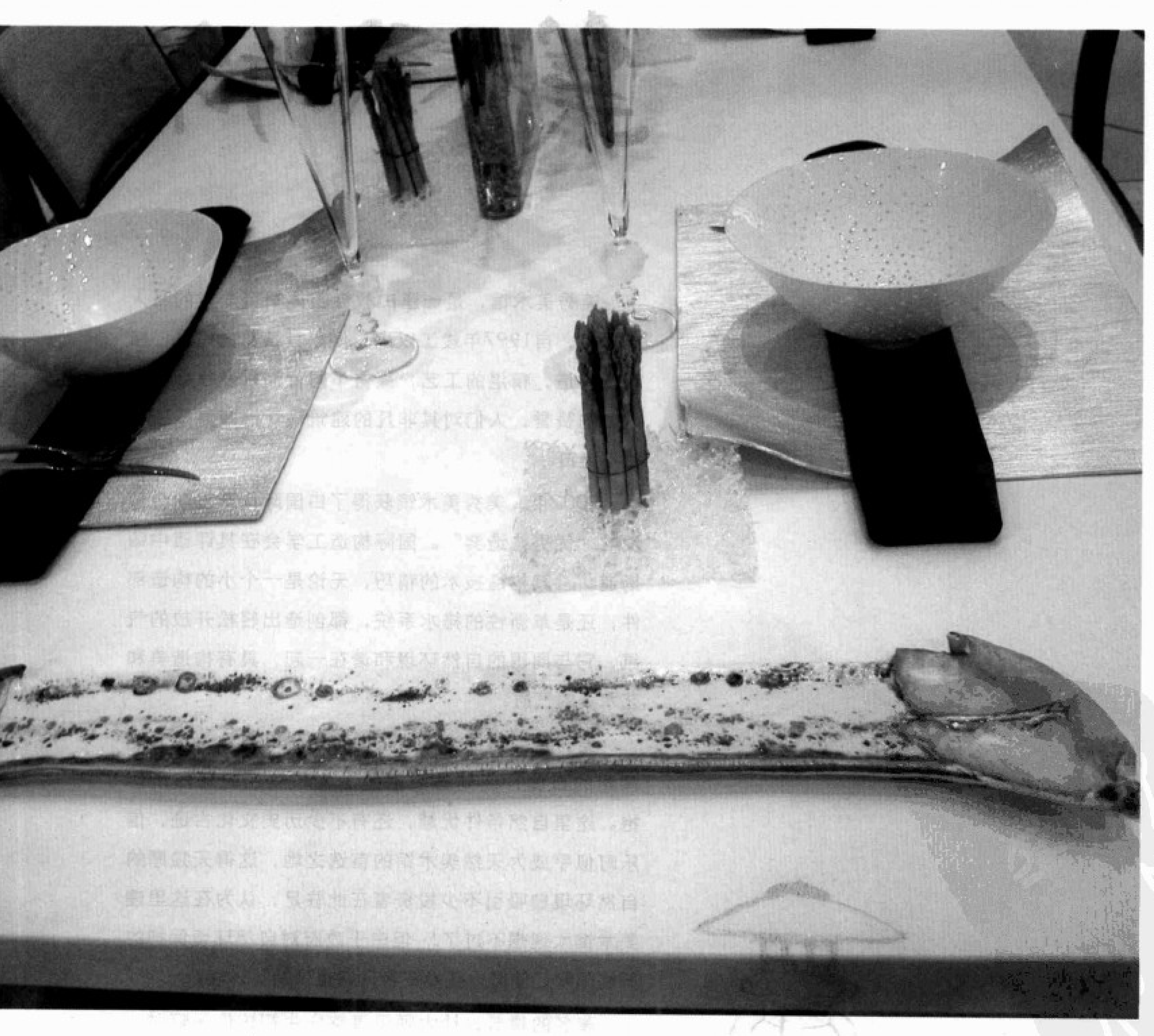
陶瓷餐具

陶艺有时好比是料理的衣裳，搭配得天衣无缝，所以也有人戏称陶艺与料理是一对夫妻。

陶瓷餐具

日本的陶瓷餐具在没有盛上色彩鲜丽的料理时，显现出的是一派静谧、收敛的状态。

陶瓷餐具

从布置生活场景的细节中，可以感受到日本文化中的细腻、洗练、纯净美学意识。

美秀美術館

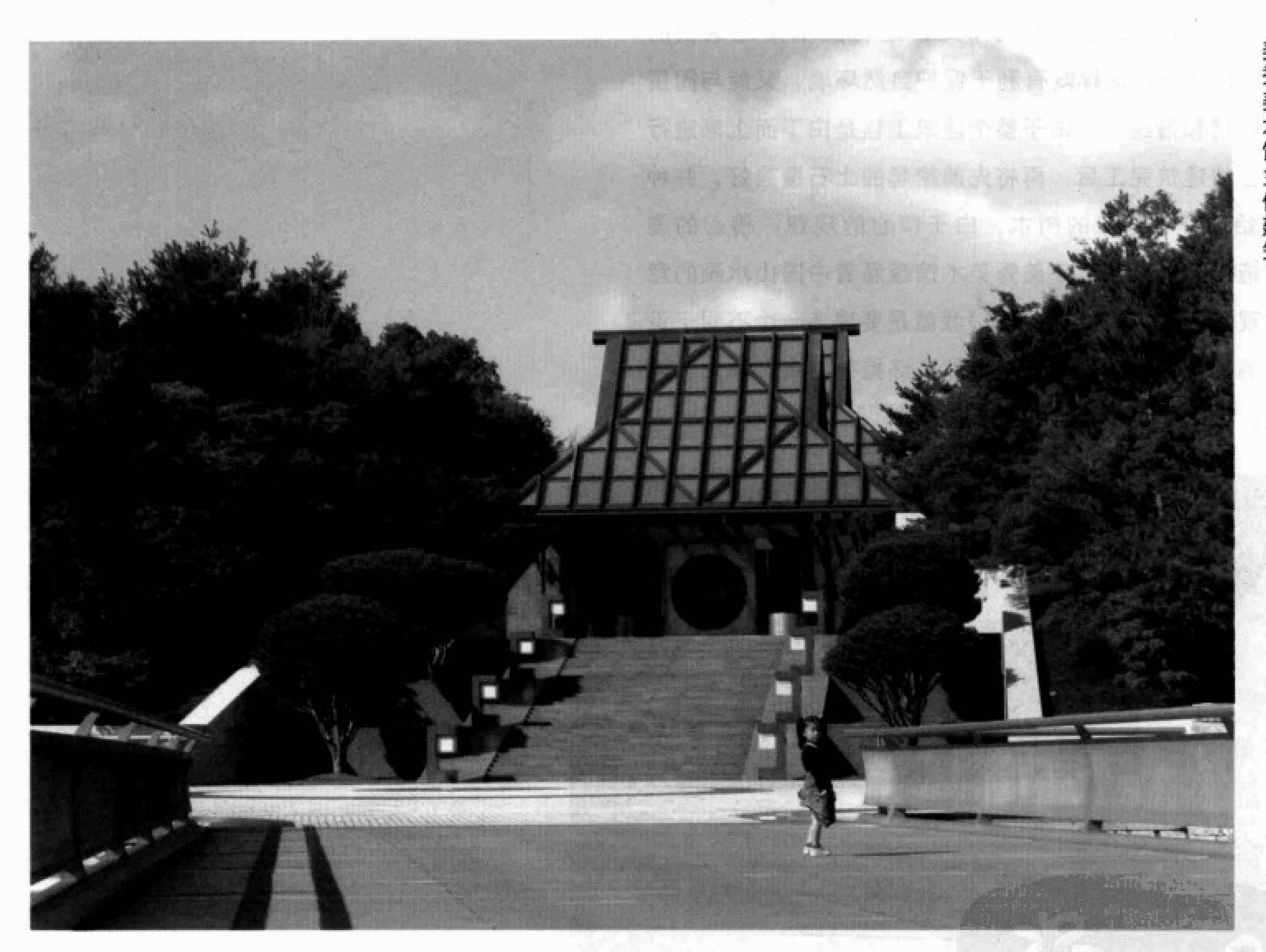
美秀美术馆，是一座由教会团体捐资兴建的私人美术馆，自1997年竣工以来，便以其精美的设计，精巧的构造，精湛的工艺，赢得了同行们以及社会各界人士的赞誉，人们对其非凡的建筑设计而津津乐道，赞不绝口。

2002年，美秀美术馆获得了由国际构造工学会颁发的“优秀构造奖”。国际构造工学会在其评语中颂扬道：“其构造技术的精巧，无论是一个小的构造部件，还是革新性的排水系统，都创造出轻松开放的气氛，它与周围的自然环境和谐在一起，具有构造美和艺术美的气质。”

美秀美术馆位于日本岐阜市信乐町自然保护区琵琶湖的西侧，四周被秀丽的山峰和美丽的河川所环抱。这里自然条件优越，还有不少历史文化古迹，信乐町似乎成为天然美术馆的首选之地，这得天独厚的自然环境曾吸引不少投资者在此驻足，认为在这里建美术馆太理想不过了！ 但由于政府对自然环境保护的严格限制，使得一些投资者只好望“馆”兴叹。

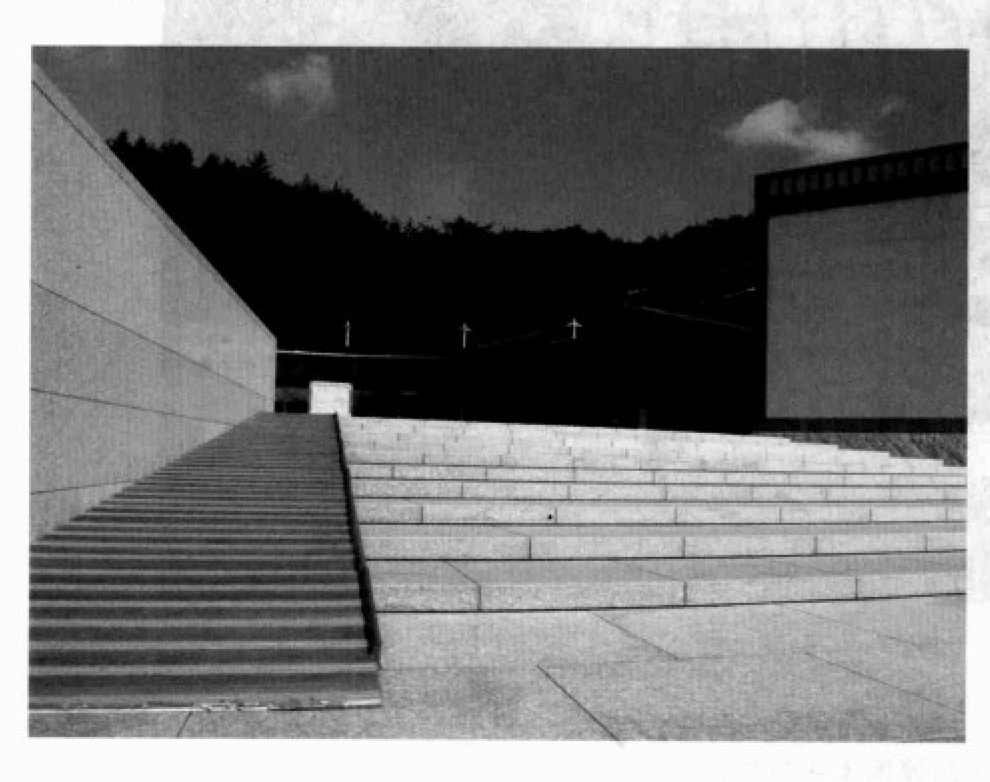
著名的建筑设计大师贝聿铭先生初访信乐町时，也即刻被其秀丽的自然景色所吸引，激动不已。他由

美秀美术馆主体建筑

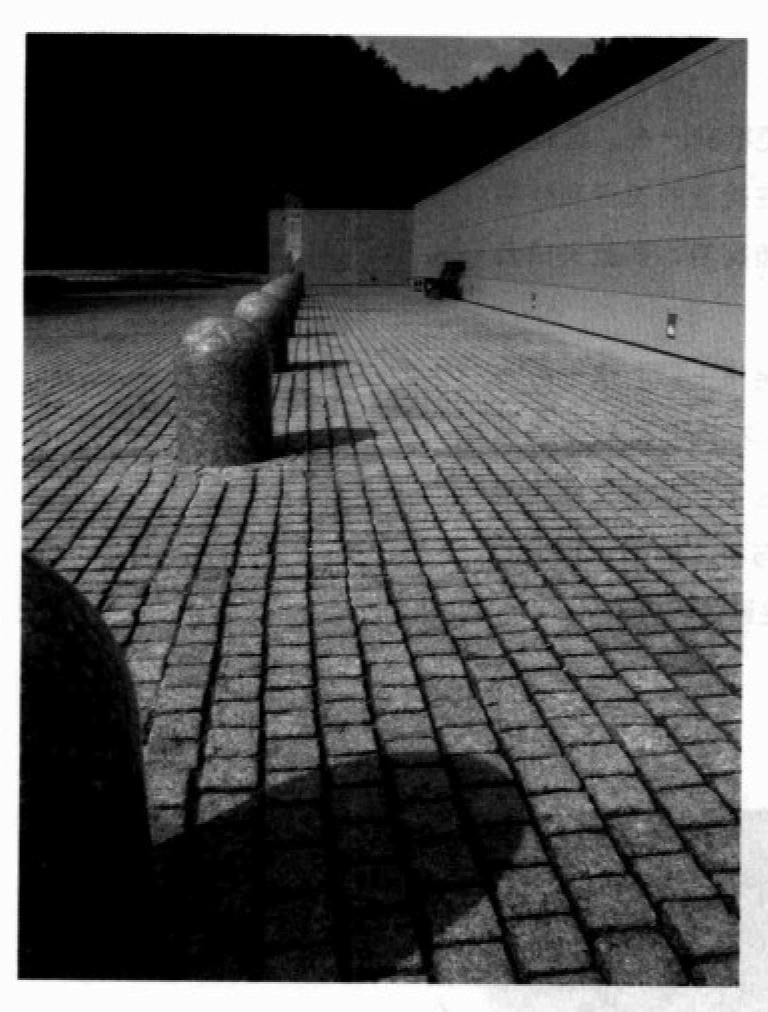
衷地说：“这里适合建桃花源”。但由于信乐町属国家级自然保护区，因此美术馆在兴建之初，便受到方方面面的严格限制，首先必须遵守有关的建筑法则和自然环境保护法。换句话说，就是建筑施工要以不破坏自然生态环境为前提。因为，这里是一个原始山林的深谷，为了尽可能地将自然环境保留和复原，设计中，首先要考虑的是如何攻克这险恶山势，并解决好道路的通畅，于是贝聿铭先在山林间开辟出一条道路，然后在两座山的山谷之间

兴建一座吊桥和隧道，不仅如此，还将美术馆建筑物的80%隐藏在地下，这样既有利于保护自然环境，又能与周围的自然环境和谐统一。由于整个建筑工程是由下而上来进行的，待主体建筑完工后，再将先前挖起的土石覆盖好，并种上与原始山林相适应的树木，由于精心的规划、精心的施工，营造出的景致，竟使美秀美术馆蕴涵着中国山水画的意境。实现了贝聿铭的最初构想："我就是要建造一个不同于设在市区的美术馆，使其成为被自然所环抱并与自然融为一体的建筑，也就是要创造一个地上的天堂！"

美术馆开阔的广场

在谈起其设计灵感时，贝聿铭先生说源于中国古代一个美丽而动人的传说：有位渔夫划着一只小渔船，溯流而行，他独自行走了数日，也不知行了多远，也不知身在何处，便沿着一条小溪而上，突然，他眼前一亮，出现了远离尘世喧嚣的仙境乐园桃花源。渔夫被其迷人的景色所吸引，决定扎根于此，便领着妻儿一块过起了世外桃源的生活……

美术馆停车场

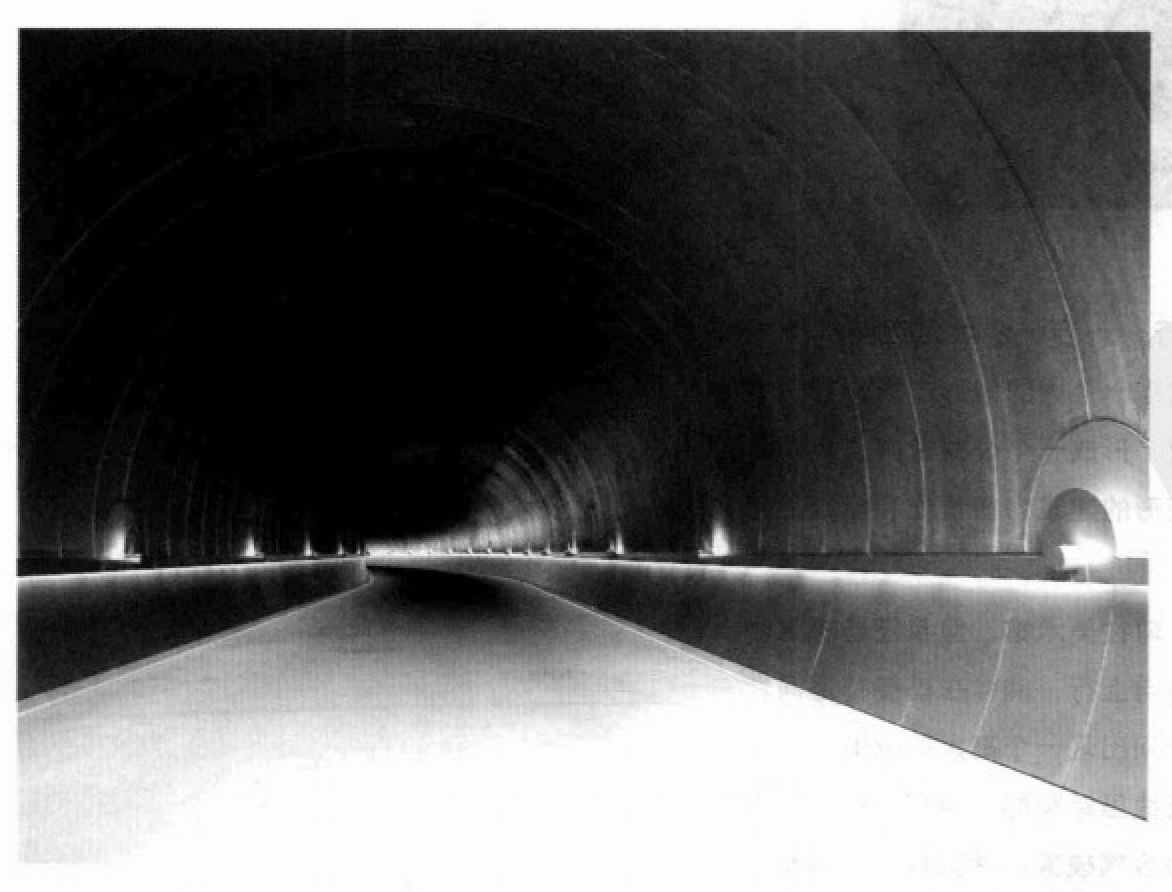
由山脚下的大门，沿坡而行，一步一步地走近美秀美术馆，绕过一个停车场，眼前便出现一个大的圆形广场，它由平缓的台阶与巨大的立面墙体组成，形成一个公共空间，参观者可以在此稍作歇息，另一个半圆形的建筑为售票处和旅游工艺品商店。

尽管有免费的电瓶车送我们前往美术馆，但我还是决定步行而至，穿过了露天广场，继续向上行，徜徉在垂樱林道间，不一会儿，抬头看见一座山，山间出现一个高大的隧道口，隧道很长，而且有弯道，里面的光线虽然微弱，但却不影响游人行走。我细细察看并触摸隧道的金属模板，感觉其工艺制作十

分精良，那弯曲的弧度和模板之间的衔接，精确得令人折服。

随着幽暗的隧道继续向前，不一会儿转了一个大弯，只见眼前一亮，远远地看见阳光映照下的美术馆那深蓝色的玻璃屋顶和圆形拱门，在碧蓝的天空和绿油油的树丛衬托下，分外耀眼！她的四周被稠密的松树与枫叶簇拥着，在蓝天白云的映衬下，显现出一种温文尔雅的绅士气度。

跨出弯弯的隧道，漫步于像竖琴一般优美的、银灰色的吊桥上，心情十分舒畅。我环顾四周后，目光便停留在隧道口上的拉杆上。这些不锈钢材制作的拉杆，因拉绳的力结构不同，每个拉杆的尺寸也都不同，而且在工艺制造上精密得无懈可击。吊桥的施工质量令人叹为观止，桥面的水泥模板与桥上的不锈钢板和扶手栏杆，每个细部都一丝不苟、精益求精，细致到了无可挑剔的程度。

美术馆的隧道入口

美术馆的隧道出口

走在跨越两个山腰的隧道与吊桥上，耳旁不时会传来山间清泉与瀑布的响声，伴随着这天籁之声，再拾阶步入心驰神往的艺术殿堂，如此朝圣般的美妙旅程，似乎与中国古代文人墨客向往的世外桃源心路历程是那么的吻合！

整个美术馆由北馆和南馆组成，北馆主要为常设展馆，专门展示日本的古代美术作品，间或也展出古陶器、日本画、漆器、书法和茶道艺术，南馆则以展览各国古代美术作品为主，如古埃及、古罗马、古希腊、西亚、中国的古代美术作品等，同时也会不定期地举办特别企划展。我正好赶上了由美秀美术馆举办的企划展——“2003年·秋季特别展 日本国宝展”。

由于大部分建筑隐匿于地下，正门的大屋顶便成为了美术馆的主体建筑，这新颖别致的造型令人耳目一新！它的设计创意或许源于日本传统的寺庙建筑形态，但可贵的是，贝聿铭勇于突破传统模式，创造性地运用现代科学技术和现代设计理念，以新颖的铝质框架和玻璃天幕等现代材料，去取

美术馆的吊桥

代传统寺庙的芭茅草葺等天然材料，并用暖色调的石灰岩替代传统的木材，这些建筑材料的转换，令其设计既有东方古典的韵味，又有西方现代主义风格，体现出设计师的一种博大的精神境界和高尚的灵魂魅力以及深邃的思想感情。

贝聿铭的建筑艺术常以天窗设计和几何线条布局为主，使建筑富于空间感。美术馆室内的结构设计，也是尽量使用天窗与落地玻璃将自然光纳入展厅内，墙壁和地面都以石灰岩铺就，它那温暖的色泽、肌理与橙黄色的地板和明亮的阳光、投影，组成

美秀美术馆

主体建筑设计创意源于日本传统的寺庙建筑形态，
贝聿铭突破传统模式，创造性地运用现代科学技术和现代设计理念，
以新颖的铝质框架和玻璃天幕等现代材料，去取代传统寺庙的芭茅草茸等天然材料，
并用暖色调的石灰岩替代传统的木材，这些建筑材料的转换，
令其设计既有东方古典的韵味，又有西方现代主义风格，
体现出设计师的一种博大精神境界和高尚的灵魂魅力以及深邃的思想感情。

了一个包裹参观者的温柔地带。

步入正厅，屋顶几何形的天窗，透明而光亮，它不仅使明媚的阳光温暖地照在参观者的身上，也使大厅充满迷离的光影效果，令建筑产生一种迷离的色彩，它凭借阳光阴影明暗的变化，使这个山中美术殿堂产生出一种虚无缥缈的幻境。大厅的正对面是一组巨大的玻璃落地门，视野开阔，将外面的蓝天、白云、远山、青松尽收眼底，宛如一幅大屏风的风景画，真是美极了！

不知是巧合，还是建筑师的匠心独运，这落地玻璃门被分割成六大块，而这一分割，又恰好与日本传统建筑中屏风的分割不谋而合。贝聿铭创造性地将平面的日本屏风画，转换为立体的建筑空间概念，这种运用现代设计理念创造和复原的古典美，具有双重的视觉美感，真不愧是大师的手笔！

在落地玻璃门前，斜放着一截不规整的千年榉木作长凳，端坐于此，视野能遍及远处的山峦、云彩及近在咫尺的庭园。

从隧道出口处与美术馆遥遥相望

美术馆的大厅

屋顶几何形的天窗，透明而光亮，它不仅使明媚的阳光温暖地照在参观者的身上，也使大厅充满迷离的光影效果，令建筑产生一种迷离的色彩，它凭借阳光阴影明暗的变化，使这个山中美术殿堂产生出一种虚无缥缈的幻境。

造型苍劲的老松，令人如临仙境一般，如此美的感受，唯有身临其境才能获得！除了被其独特的艺术氛围感染之外，另一方面，还真切地被其技术、材料和建筑细节所表现出的精致和严密所感动。美术馆的建筑施工无论巨细都是精益求精，精美绝伦。不会因某一个角落和细部的草率与粗糙，而失之全貌。因为技术、材料和建筑细节不单维系到建筑施工的质量，而且更是建筑艺术的充分展现，它是建筑艺术的灵魂，“大事必成于细也”，毕竟，细节体现美。

在中庭的休息厅，还有一雅致的咖啡厅，你可悠闲地小歇一会儿，一边品茗，一边与友人交谈，或欣赏室内苍翠的小竹林……透过大玻璃窗，还可凝视户外那日本味十足的枯山水园林，以及那绿树丛中点缀着的火红的秋叶，到处是一派生机盎然的景象。厅内那高大的玻璃屋顶，将金色的阳光斑斑驳驳地洒满大厅，宽大的落地门窗，又使户外的园林美景映入眼帘，有时会令人产生幻觉——我到底是在室内？还是室外？

这种开放的格局，加上两组浓密翠竹的点缀，使我脑海中不由自主地映现出“竹林七贤”在竹林摇曳的疏影中悠闲地喝茶的情景，令人顿时生出些许幽幽古意……

参观完展品，走至位于美术馆正门右边的出口，一眼又望见了那造型别致的吊桥，在蓝天的背景衬托下愈发显得秀美！仿佛从神圣的殿堂又回到了人间。

美哉！美秀美术馆。

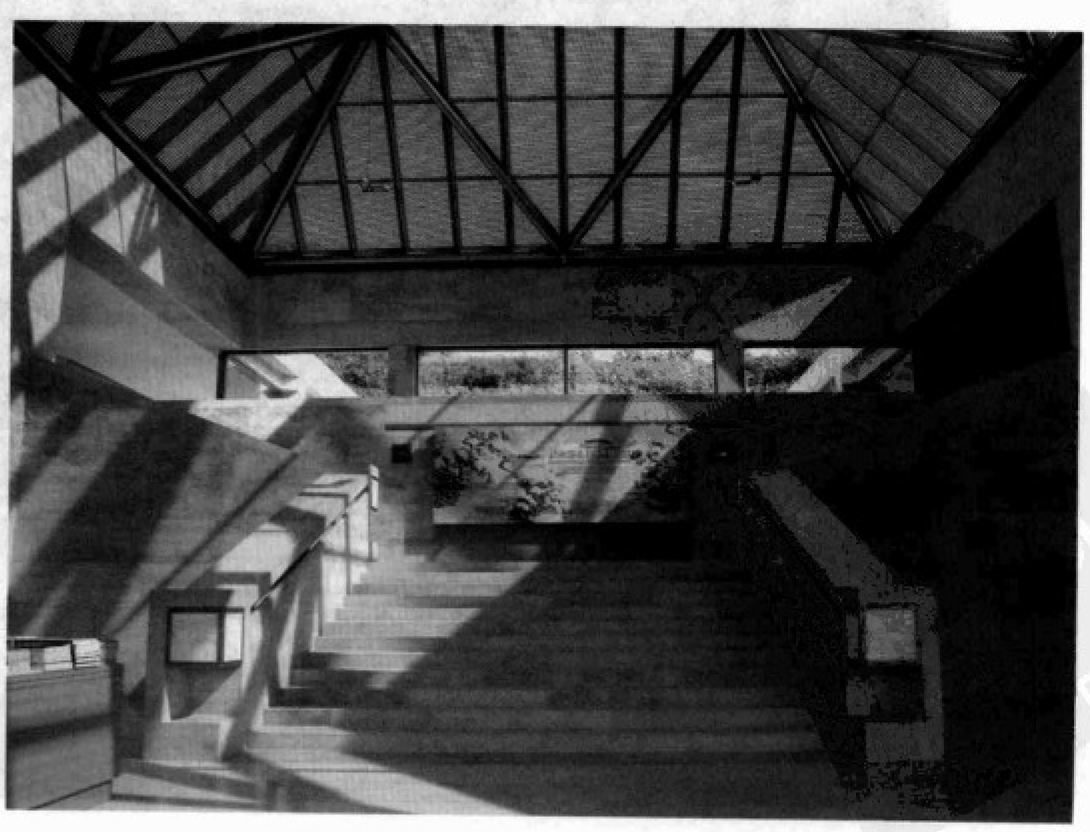
大厅的过道

馆内的商店

展厅入口

美术馆内的阶梯

美术馆内的天窗

贝聿铭的建筑艺术常以天窗设计和几何线条布局为主，使建筑富于空间感。美术馆室内的结构设计，也是尽量使用天窗与落地玻璃将自然光纳入展厅内，墙壁和地面都是以石灰岩铺就，它那温暖的色泽、肌理与橙黄色的地板和明亮的阳光、投影，组成了一个包裹参观者的温柔地带。

大厅的落地门

贝聿铭创造性地将平面的日本屏风画，
转换为立体的建筑空间概念，
这真不愧是大师的手笔！

美术馆南馆

枯山水园林

透过大玻璃窗，还可凝视户外那日本味十足的枯山水园林，以及那绿树丛中点缀着的火红的秋叶，到处出是一派生机盎然的景象。

吊桥

「美秀美术馆其构造技术的精巧，无论是一个小的构造部件，
还是革新性的排水系统，都创造出轻松开放的气氛，
它与周围的自然环境和谐在一起，具有构造美和艺术美的气质。」
——国际构造工学会评语

木材之乡

以前曾看到这样的报道：日本的绿化面积是以牺牲别国的森林为代价的而扩张的，日本的木材全部来自国外，连一次性的筷子也要大量进口，而自己国家的树木一根也不准砍伐。可是，当我在木材之乡岐阜县加子母村小住数日后，方知以往此类的报道未必客观，甚至于有失偏颇，实际上并非完全如此。

加子母村自古就以盛产桧木而著名，每年都要向全国各地提供大量的建筑木材。著名的伊势神宫，每隔二十年便要重建一次，其建筑所需的木材也都出自于此。全村的森林覆盖率达80%以上，人口却不到三千人，村里除设有幼儿园、小学和中学，还拥有几个建筑施工公司、木材加工厂，此村的建筑公司以擅长建造传统的木结构房屋而闻名全国，他们不仅为本村建造学校、村民馆、文化活动中心，而且常年应邀去日本其他城市建筑施工，并且他们使用的大量木材绝大部分出自于本村的林场。

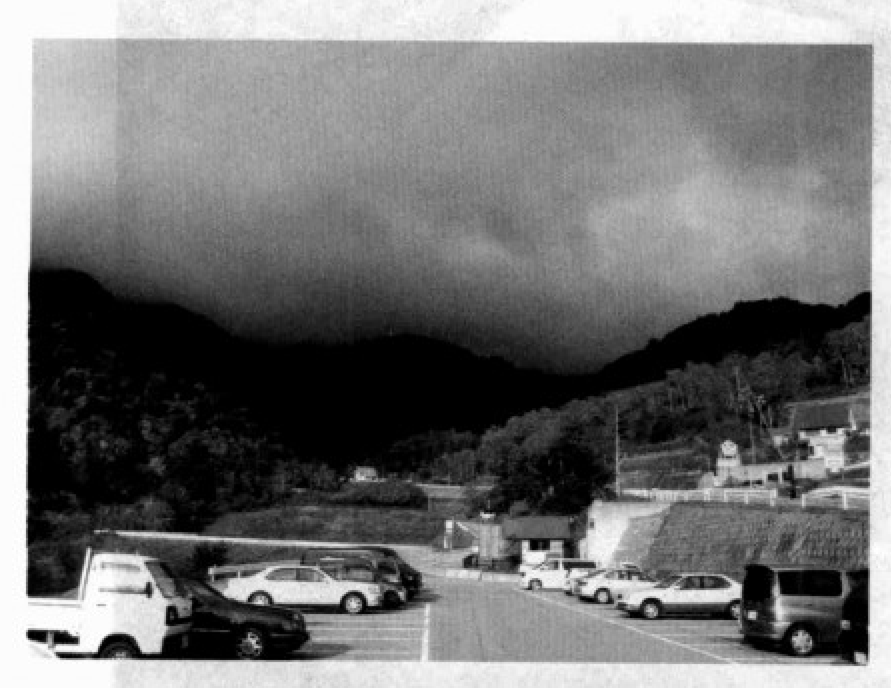

村里刚刚竣工不久的小学，建筑造型很有特色，半圆形的主体建筑造型，乍眼一看，酷似我们的客家

土楼建筑，造型新颖别致。据说，盖房用的陶瓦都是委托陶瓦工厂度身定做的，为了顺应建筑造型的弯曲变化，每一片瓦的尺寸也得随着弯曲的幅度变化。整个建筑以木质结构为主，造型宏伟，别具特色。它的建筑工程也是由村建筑施工公司承建。

据了解明年村里还将新建一所中学，校园将由世界著名建筑大师安藤忠雄先生设计。我听后心里感慨万千：一个村的中小学都如此重视建筑环境的艺术设计，这多少反映出日本国民的良好素质和崇尚艺术的美德。

我的朋友周思昊先生，现在已成为加子母村的村民，他的太太与他是同学，均为爱知县艺术大学毕业的硕士生，他们的家建在村里的半山腰上，房屋是一种传统的和式建筑，全是木结构，尽管已住了三年之久，但屋内仍然弥漫着木材特有的气味。周围还有三户邻居，他们有的是音乐人，有的是雕塑家，有的陶艺家和诗人，他们的住宅同样如此。

加子母村

初秋的乡野，加子母村的秋叶已是一片艳红。

户外壁画

公路旁以不同木材制作的户外壁画，既阻挡了泥石，又美化了环境。

这些从事文化和艺术的外乡人，是村民们从全国各地招募来的，他们在报纸、网络上发布消息，邀请从事不同艺术的艺术家加盟该村，与他们为邻。一旦获选，村里将为他们盖好房，修好路，分文不收，也不要任何形式的回报，白送给你住。村民们的想法很单纯也很实在，土地是村里的，木材也是村边的山上砍伐的，建筑施工又是由本村的建筑公司承担，他们充分利用本地的人力与自然资源，所需的花费虽不算太多，但却可将艺术家们吸引到自己村里，终日与艺术家为伍，这样不仅能营造本地的文化艺术氛围，也为本村的村民及儿童提供了一个接受艺术熏陶和提高艺术素质的机会与场所。所以每当周末与假日来临，村民们便开着车送孩子到这儿来学艺。如遇上村里的庆祝会、恳谈会、新年游艺会，村民们也会邀请艺术家们一起交流、助兴。而艺术家们以往的朋友、亲友，也隔三差五地来这里探望，又将本村的自然与旅游资源的信息带到外面，传播出去。因此在村民们看来，能与艺术家们为邻，是一件投入少而获利多、快乐多的

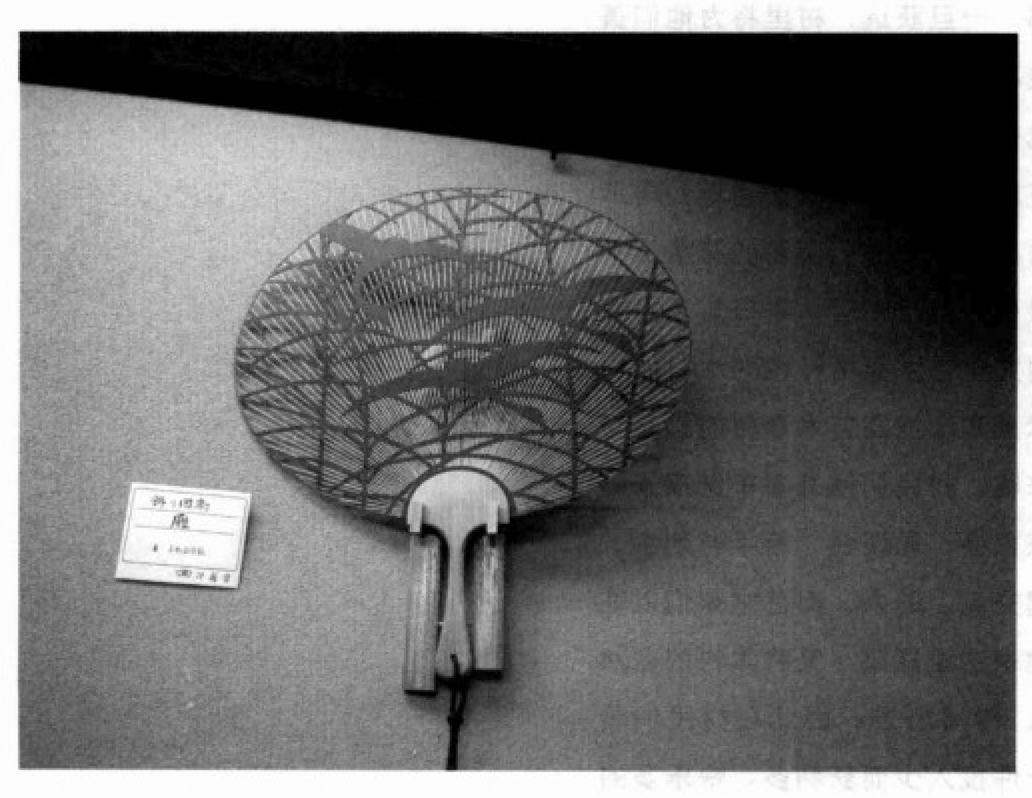

事情。

木材除了被大量的用于建筑、园林、茶庭、神社和寺院外，甚至繁华的都市中许多商铺的装饰也多用木材，这些自然材料形成的独特美感，为现代都市文明营造出另一番景象。

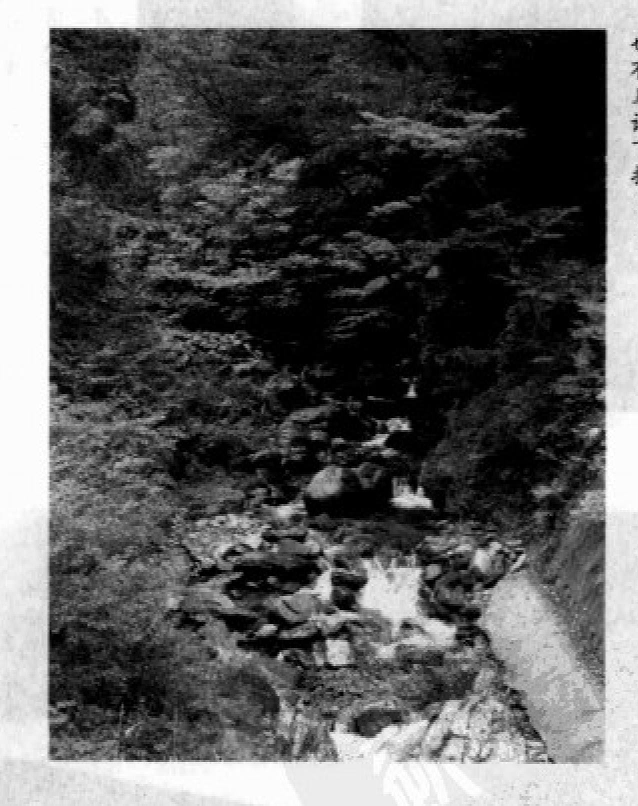
虽然木材在日本人的生活中使用非常普遍，但他们对木材的利用率可以说是达到了极致，绝无一丁点儿的浪费。剩下的树皮也被用来做木结构建筑的外墙裙，或盖屋顶。即便是不起眼的木材边角料，也被他们加工成了一个个小的木粒，然后将小木粒作枕芯，制成枕头，据说此枕有助于睡眠，且价格不菲。

有的还被加工成薄的木片，用来盛装食物。还有的被用来做木桶、木屐、玩具等，更是数不胜数。甚至连锯末也不放弃，全被养牛场用来铺牛棚内的地面，锯末将地面铺得很厚，白茫茫的一片。据说锯末每天都换一次，牛在如此干爽洁净的锯末上生活，确实清爽。我试着走进牛棚内，竟然感觉不到有一丝难闻的气味，全是扑鼻而来的锯末香味。据称日本当地产的牛肉价格远远高于国外进口的牛肉价格。有一次，朋友请我吃日本有名的“飞弹牛肉”，口感的确与众不同，格外滑润爽口！我想除了牛的品种不同，这或许还与日本人对牛的精心饲养不无关系。

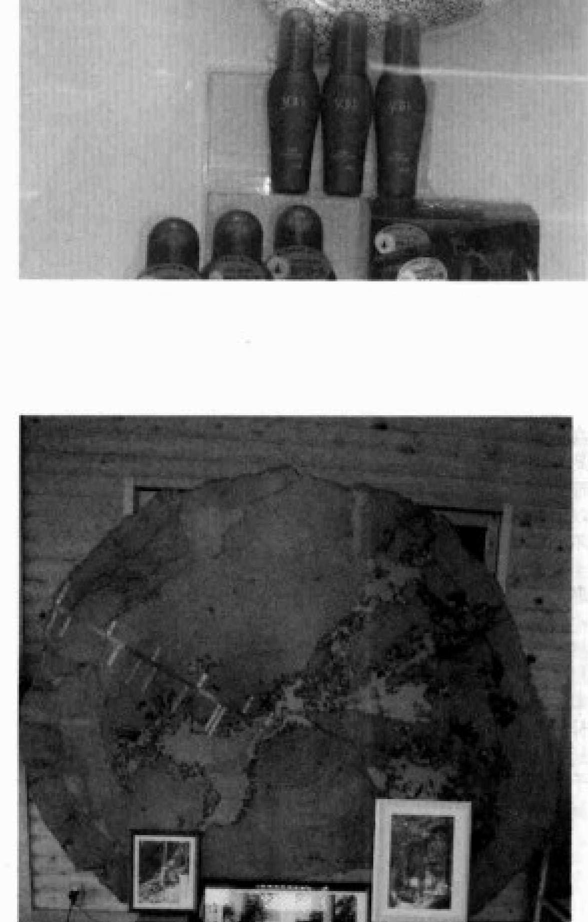
团扇
精美的木制团扇使用功能明显减弱，观赏功能增强。

加子母村的山谷

良好的生态保护使得乡村的林间既有清澈的小溪流水、也有鸟语飞扬……

木粒枕

木材的边角料，也被用来加工成小小的木粒，将小木粒作枕芯，制成枕头，据说此枕有助于人的睡眠，因而价格不菲。

加子母村村民馆

村民馆内一棵千年树的横切面展示，可以看到树的年轮，还能了解这棵数生前的生长发育到死亡的状态。

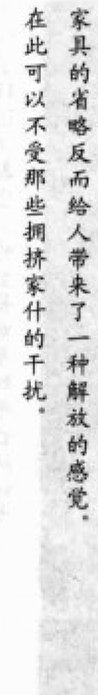

温泉旅馆的换鞋处

日本没有因经济的高速发展，而将自己的精神家园毁灭。
现代化建设需要一种慎重对待传统的态度，
因为社会高度的技术化在泯灭人文情感，
物质财富的泛滥淹没了人的精神境界。

民宿旅馆的木制家具

家具的省略反而给人带来了一种解放的感觉。
在此可以不受那些拥挤家什的干扰。

京都东寺市场木艺品摊位

加子母村村民馆的木制家具

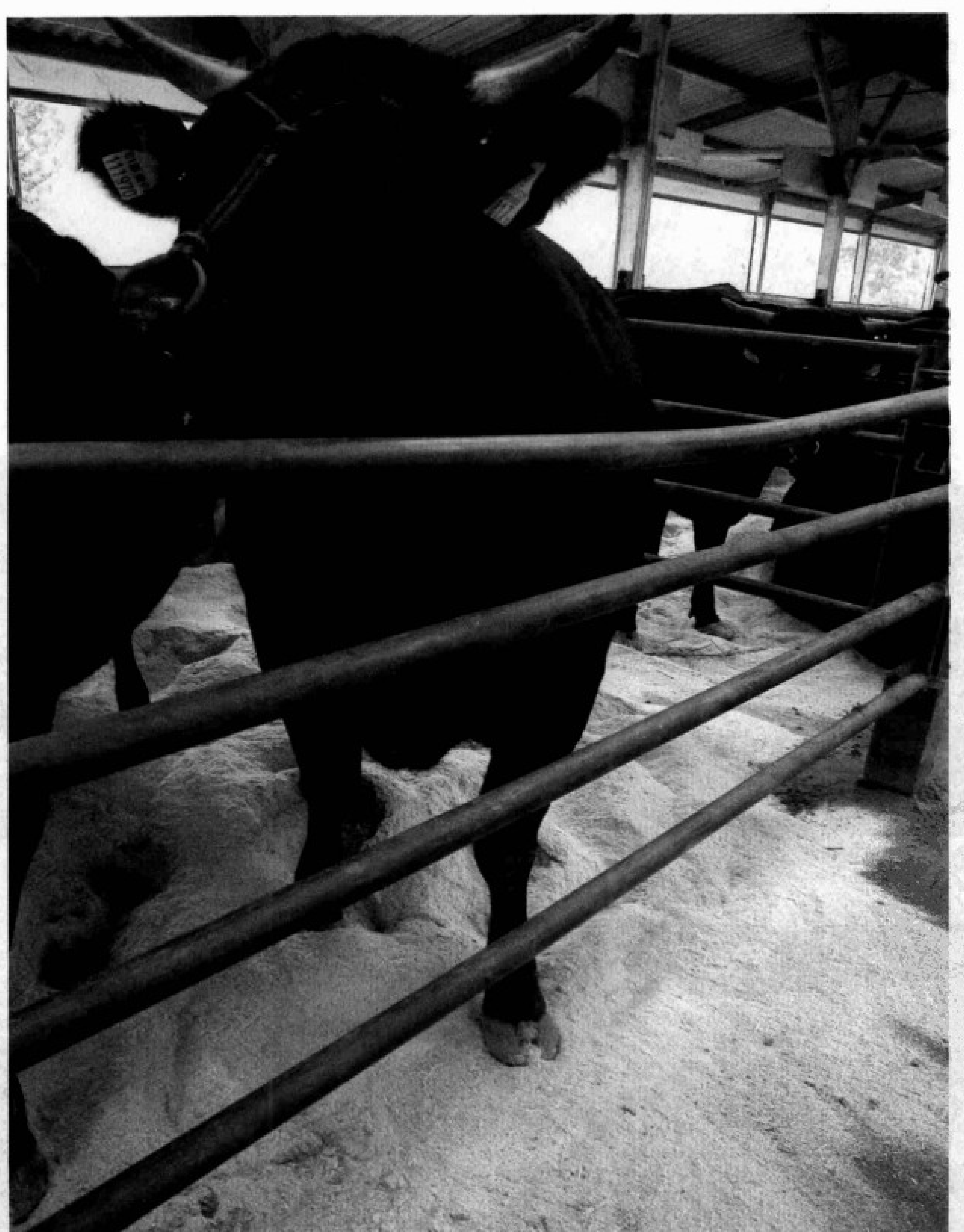
寺院的木柱

高价从海外买回来的大树，将其横切面展示给民众，寺院的木柱取自于大树的哪一部分，一目了然。

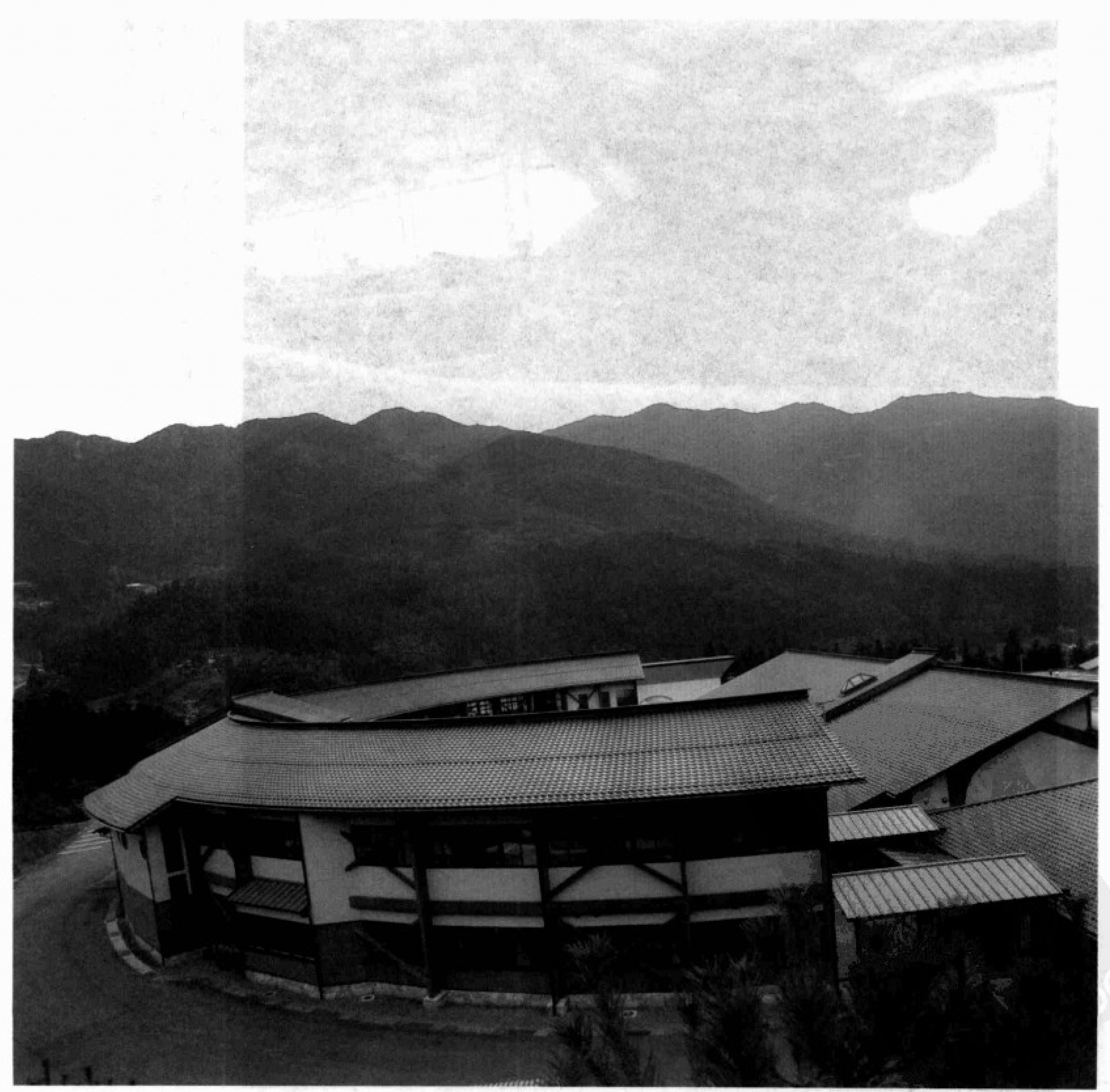
木餐具

有的木料还被加工成薄的木片，用来盛装食物。

养牛场

锯末用来铺牛棚内的地面，每天换一次，
锯末白茫茫的一片，铺得很厚，闻不到一丝的异味，从这里，
日本人对牛的精心饲养可窥一斑。

木结构建筑的乡村小学

陶艺家们用木板做的陶瓷包装盒

木制结构的乡村洗手间

传统的和式民宅建筑样品房

住宅大屋檐的产生与气候、水土、建筑材料等因素有关。由于建房不便用砖、玻璃、水泥这些建筑材料，为了阻挡斜侵的风雨，就有必要伸长和放大屋檐。

传统的和式民宅建筑样品房

标准规格尺寸的运用，十分有利于住宅的工业化生产体系。由于部件的加工和安装要求十分精确，插孔的严实和接缝丝丝入扣，体现了一种钟情于小巧、精致和优美的岛民心理特征。

传统的和式民宅建筑样品房

住宅普遍以三尺为基本单位，平面尺寸都是这个基本单位的整倍数；梁、柱等构件，甚至包括家具也都按基本单位的二倍或三倍生产和销售。标准规格尺寸的运用，使得日本建筑和室内环境单纯化了。

传统的和式民宅建筑样品房

日本盛产桧柏、杉等性能极好的建筑用材，材质肌理的美妙，固室内装修中不饰油漆而得以显其本色的无穷魅力。

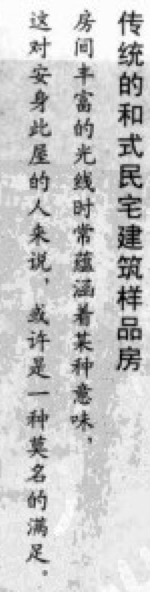
传统的和式民宅建筑样品房

住宅室内的房间之间，是由糊上半透明的和纸的木格子门来划分开的。这种纸韧性强，不易撕破，而且有防水、防潮功能。在室外光的映照下，呈现淡雅的朦胧美。

传统的和式民宅建筑样品房

房间丰富的光线时常蕴涵着某种意味，这对安身此屋的人来说，或许是一种莫名的满足。

传统的和式民宅建筑样品房

木格子门还可以把分开的小屋围成一个更大的场所。当然，也可以把它们隔成更小的个人空间。

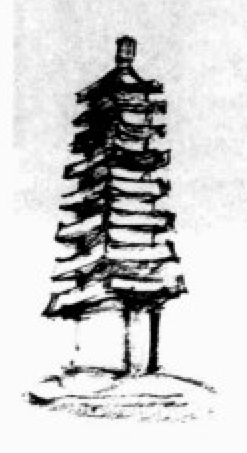
传统的和式民宅建筑样品房

日本传统风格的住宅，集中体现出一种禅宗精神。最为明显的特征是直线的造型。并以一种模糊的人工技巧和自然的风韵、各自界限的手法，将外部与内部空间融为一体了。

遗去傲丢の京都

日本京都，是一个千年古都，也是一座风格别致的城市，富贵、豪华似乎与它无缘，但殷实的家底却沉稳地衬托出其特有的朴素，朴素中又含着自信、教养，令人行走其间感到舒适、愉悦和安详。它有点像孤傲、冷眼的文人，装扮成“世人皆醉我独醒”之状，任由大千世界风云变幻，任由滚滚红尘携带着商业大潮扑面而来，但我依旧是我，在喧嚣中保持自身的沉寂，在寂静中透出一丝矜持。

京都因历史悠久，凝聚了千年的风华，它和谐而淡雅，固执的守着属于自己的古老之美，它古旧而斑斓，舒展而缓慢，如梦幻一般，其特有的古城历史厚重之感，令许多游人恍恍惚惚，像幽灵般在其中游荡：那杨柳夹道的石板路、那黑色的日式老屋、古朴的陶艺店、黛色的山、涓涓的溪流、幽静的寺院……

京都显著的特征是它的历史悠久，文化古迹较多。步入其中，你会感觉到一种古老而陈旧的气息，这种“古”与“旧”的气息以日本的传统文化为底蕴，渗透到街道、小巷、建筑和市民生活等各个方面。京都这种古朴风骨特质的形成，是由千百年来人们的生活演变而逐步形成的，每一座古屋，每一条小街，

京都街景

京都古老的建筑与现代建筑相呼应，组成了非常和谐的人文景观。

京都寺院僧侣

寺院道旁，这个着装简朴而整洁、神情中透露着自尊，在化缘中保持一种威严的僧侣，像一尊禅宗的活化石。

都经历了千百年的锤炼，里面记录着许多被人遗忘的故事，在这古风依然和神秘内敛的城市中，的确会令游人有隔世之感：你会在老街巷口与身着艳丽和服、脚踏木屐的日本女子不期而遇；会在寺院外与化缘的僧侣冷不防打个照面；在残垣断壁的土墙旁，会闪现一西装革履的公司职员；某日还会在街头遭遇身着古装的成群结队参加传统节日的人群，簇拥着彩车行进……

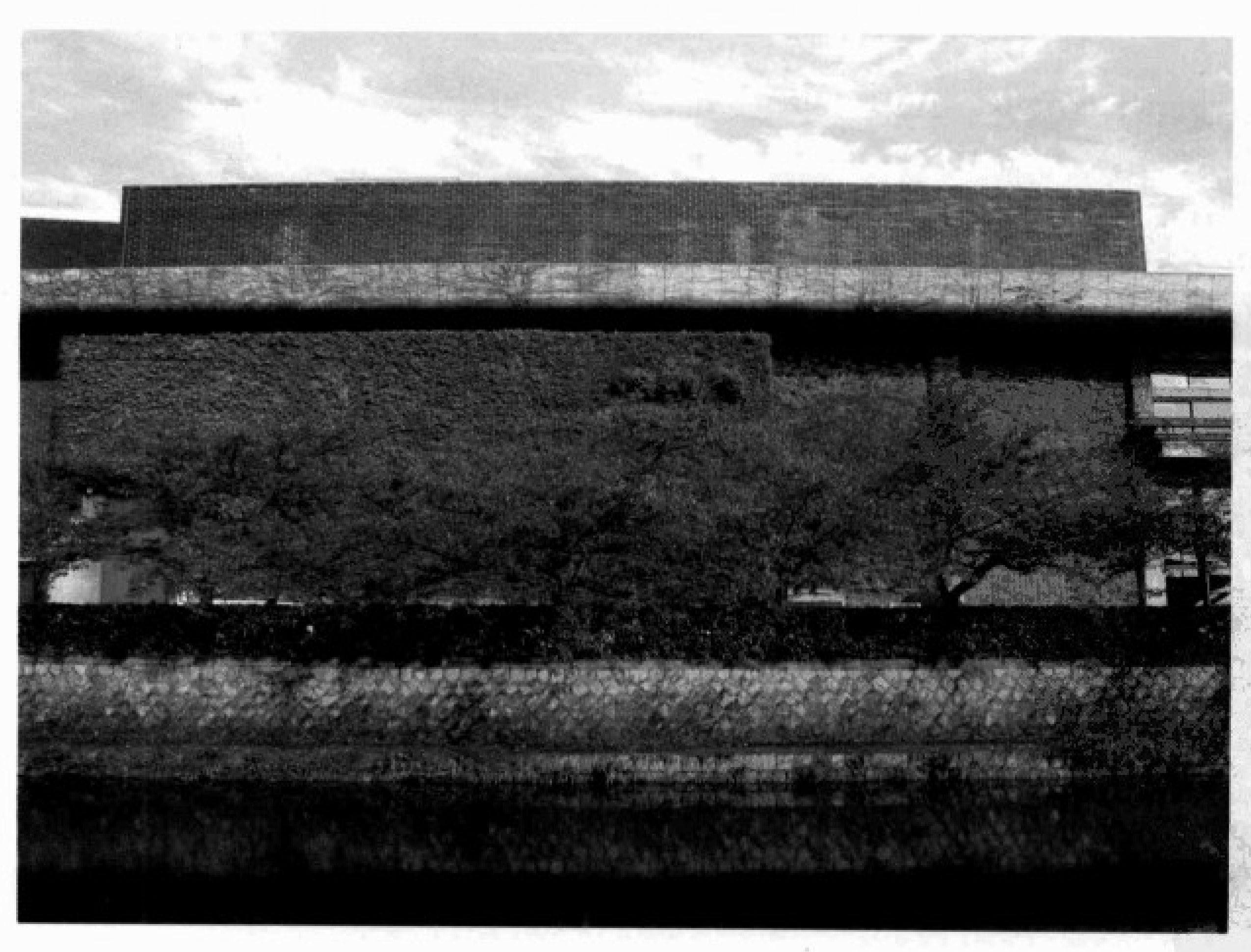
在京都几乎所有寺院、神社的周围，看不见一幢贸然突起的现代建筑，唯有古寺塔楼巍然屹立。在这里，可以看到京都固有的横向而舒缓衍进的天际轮廓线……而且，在你的周围听不到商肆喧嚣声、人的嘈杂声，也见不到追逐物欲的人群和拥挤不堪的车流，既便是有车从身边驶过也是悄然无声，四处都是静悄悄的，时间在这里仿佛已停顿，历史在这里似乎已经凝固，令来自四面八方、行色匆匆的游客们都不由自主地放慢了脚步。

京都美术馆

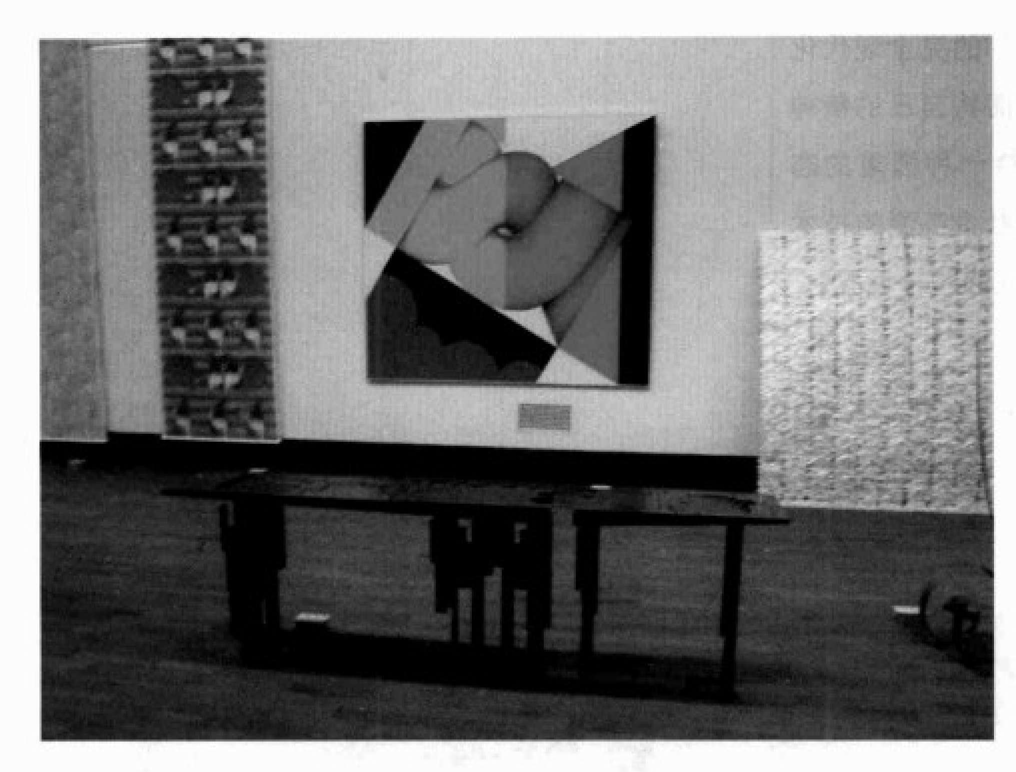
听惯了嘈杂声的我，起初难以适应京都的如此寂静，悄无声息得像进入了一座死城一般！在这里，时间被泯灭了，潮流与时尚变得毫无意义，与时俱进与它也毫不相干。它固执地坚守着属于自己的美，房屋听任于陈旧，街道随其于狭窄，生活依旧传统，固执中带着一种风骨。我总会觉出京都隐匿着中国明代画家八大山人的魂魄，似乎在京都的空气中弥漫八大山人的傲骨仙气。

美国快餐麦当劳的视觉符号，在任何一个国家似乎都畅通无阻，但在遵循古朴传统的京都人面前，却不得低下其高昂的头。在20世纪70年代，美国快餐文化蜂拥日本，麦当劳也不甘落后，欲在旅游名胜之地分得一杯羹。富于戏剧性的是，麦

京都美术馆的外墙

京都美术馆外墙的爬墙虎，透射出日本民族对物体自然状态的一种默认与尊重。

京都美术馆的展品

古城京都美术馆时常展出具有前卫观念的艺术品。

当劳其红色底、黄色字“M”的视觉标志符号，在日本其他城市没有出现任何异议，但却在京都遭到市民们的群起攻之，认为麦当劳那猩红的标志颜色太刺眼，它的出现将会影响古都古朴之貌，京都整体的素雅色调将被破坏。于是，市民们联名上书、集体示威，声称：麦当劳要想在京都立足，就改变其标志颜色，否则走人！无奈之下，麦当劳只好妥协，将其标志颜色改为与古都色调大致统一的深褐色，这对麦当劳全球连锁店来说是史无前例的！

京都电视塔的兴建，也是颇费周折。起初也遭遇到市民们的群起抵制，他们不能容忍这么一个庞然大物，去破坏古都固有的天际轮廓线从而搅乱古都的和谐与宁静。市民们多次与市政府交涉抗议，并张贴出许多大字报，市民联合签名抵制。最后，无奈之下政府不得不做出了一些让步，不仅在电视塔的高度上作了相应的调整，而且在电视塔的造型设计上，尽量使其向佛寺内的烛台靠拢，唯有如此，市民们方肯罢休。

京都人不想将京都建成像东京、大阪一样的完全现代化的商业城市，京都没有因经济的高速发展，而将自己的精神家园毁灭。他们对城市现代化的建设一直持一种慎重的态度，对自己传统的文化心存敬畏，因为当今社会高度的技术化在泯灭人文情感，物质财富的泛滥淹没了人的精神境界。

京都美术馆的展品

古城京都美术馆展出的实验性的艺术品。

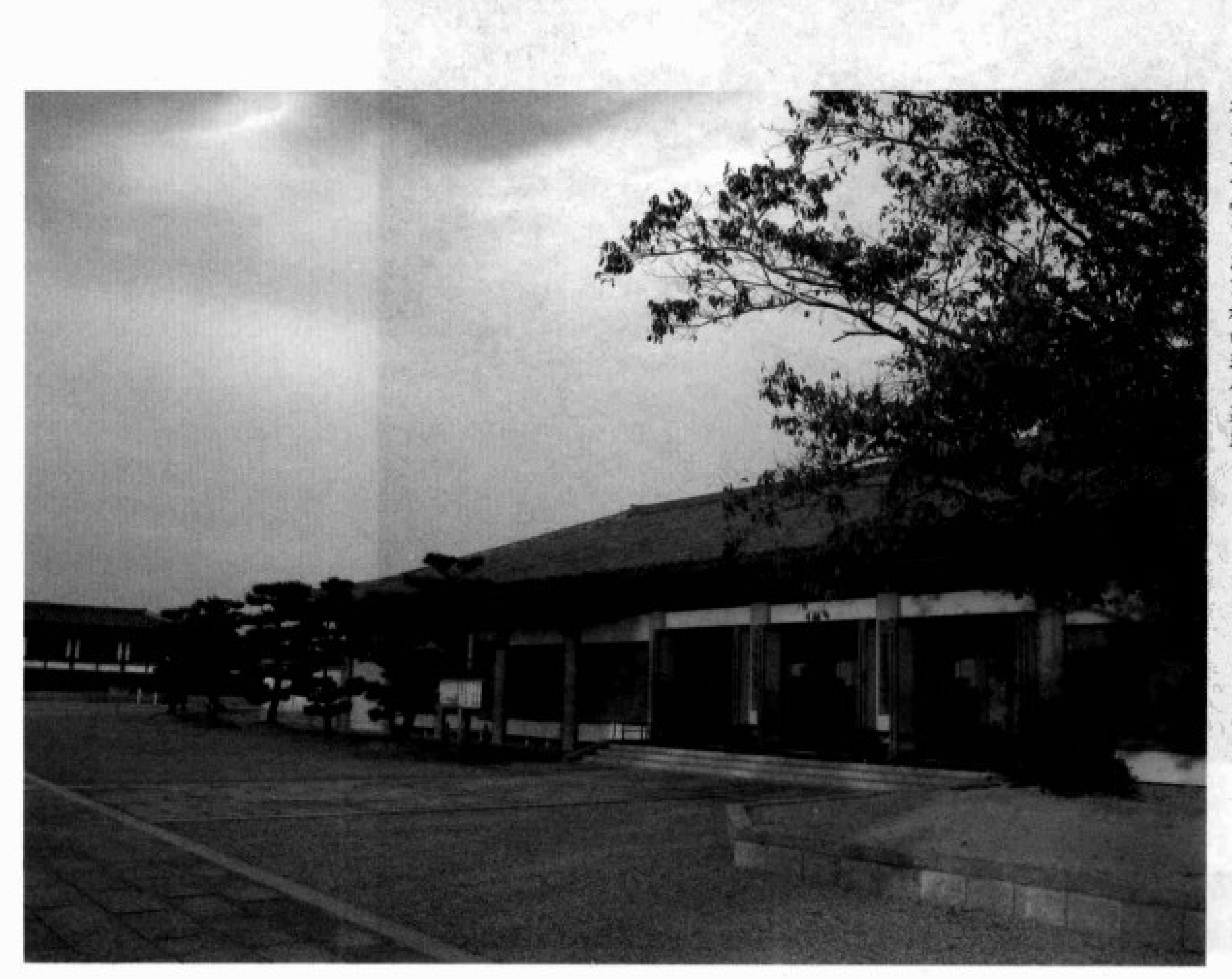

名古屋商场内的设计

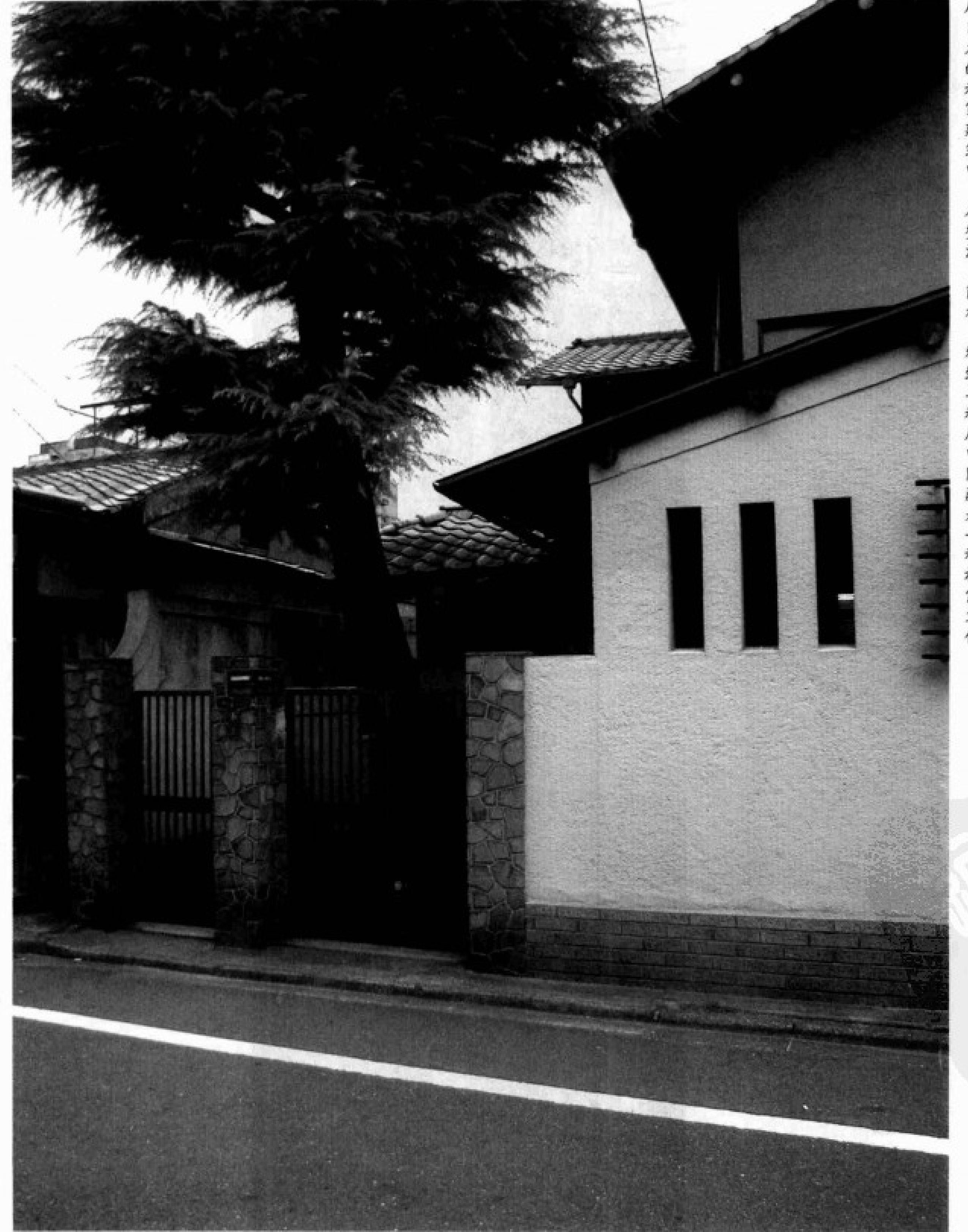
日本民族酷爱石头，
因为没有一种粗糙的材料能像石头这样拥有丰富的表情，
也没有一种材料可以像石头一样有如此的文化内涵。

京都商业街的招贴画

京都寺院

在京都所有寺院、神社的周围，看不见一幢贸然突起的现代建筑。

京都一民宅外墙

从日本的私家建筑中，在整洁、简朴、雅致与秩序中隐藏着一种禅宗文化。

公用电话设计

车站内颇具人性化的公用电话设计，宜人的高度、养眼的色调，发挥了空间的极大效益，反映出日本人对美的定义——干净、整洁、雅致。

名古屋商场电梯内

日本的城市建设强调整体的环境质量，所以非常重视建筑和环境的细部处理，同时相关的服务设施也考虑得很周到，电梯内不仅设有日期、时间，甚至还有方便残障人士出入的设备。

京都电视塔

在电视塔的造型设计上，尽量使其向佛寺内的烛台靠拢，高度也要有限制，否则京都市民跟市政府会闹个没完。

残存的土墙

对残存的土墙的保存，
透射出日本人对物体自然状态的一种默认与尊重，
以及对逝去岁月的感伤。
京都街道一断残存的土墙，
见证着这个城市过去的沧桑与时代的变迁，
历史与文明便在这里得到了传承。

作者（左）与周思昊（中）及家人在日留影

后 记

当我诚惶诚恐地将此书稿寄出时，心里才放下的石头，又被提了起来。这区区数万字、几百幅图的薄薄小册子，能否传达出我在日参观时的感受，我显得颇为担忧。因为耗费大量时间花在查找、整理资料，将其行之成文，这并非是一个常年以做陶为乐的人的强项和兴趣所在，故此书稿的草就，其实是一个非完全自觉的过程，只因访日归来后很长的一段时间，始终哽噎于胸的困扰，想一吐为快！迫切地想将在日本所见、所闻、所感与设计师朋友们一起分享，并且相信这些文字、图片对今后从事设计艺术的人定会有不少启发和借鉴，想到这，我余勇可贾，也就顾不得许多了！

二十几天的行程，真可谓是行色匆匆！游览中，眼睛似乎没有闲过，尼康数码相机也几乎没有停过，万幸的是随身带着一部手提电脑，每天可输入近二百多张的图片，真是快哉！

多亏朋友周思昊与夫人的鼎力相助，他们放下自己手中的活儿，不仅为我周密细致地安排访日的行程，而且还要顾及我的生活起居，数十天的旅行中，周思昊先生驾驶他心爱的丰田越野车，伴随着我在日本的大小城市，甚至偏僻的乡村行驶。行程中，他边驾车、边将自己在日本十几年的生活感受——传递于我，使我这个初来乍到的匆匆过客，能够在较短的时间内，对日本的社会文化、历史传统、市井民俗有一个大致的了解，先前许多不明白的、朦胧的事物，在他的详细解答下，轮廓——变得清晰、立体起来。

借此书出版之际，对远在日本的周思昊先生及夫人致以深深地谢意！著名陶艺家陈淞贤教授也在百忙之中抽身为我书稿作序，前辈的呵护令我为之动容。同时，还要感谢李国强、刘昕二位挚友，历年来对我的激励和关注，以及好友覃继刚对我赴日等相关事宜上提供的热情帮助，还要感谢孔越（原名孔祥国）老师为书稿整体书籍设计付出的心血与劳作。更要感谢我的家人多年来对我工作的理解与支持，还有常年默默无闻地为我的专业付出心血并做了大量案头工作的妻子王洁，她使我从繁杂的家庭琐事中抽出身来，能够全身心地、无所顾忌地在艺术的海洋里畅游……

于中山汉古斋

广东省·中山职业技术学院艺术设计系
邮政编码：528404
电子信箱：wu12312410sohu.com

参考文献

[1] 叶渭渠，等.物哀与幽玄日本人的审美意识［M］.桂林：广西师范大学出版社，2002.

[2] 李佩玲.和风赏花草日本设计的文化性格［M］.长春：吉林科学技术出版社，2004.

[3] 刘心武.我眼中的建筑与环境［M］.北京：中国建筑工业出版社，1998.

[4] 李兆忠.暧昧的日本人［M］.广州：广东人民出版社，1998.

注：凡带有★符号的图片均为收集而来

和風禪味

日本艺术的文化特征

伍斌　著

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

责 任 编 辑 ：王树华
书 籍 设 计 ：孔　越　李星丽
题 字 插 图 ：伍　斌

ISBN 978-7-5640-1489-6

定价:68.00元

图书在版编目（CIP）数据

和风禅味：日本艺术的文化特征／伍斌著. －北京：北京理工大学出版社，2008.8
ISBN 978－7－5640－1489－6

Ⅰ.和… Ⅱ.伍… Ⅲ.①艺术－设计－作品集－日本②艺术评论－日本 Ⅳ. J06 J053.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 092701 号

出版发行／北京理工大学出版社
社　　址／北京市海淀区中关村南大街 5 号
邮　　编／100081
电　　话／(010) 68914775（办公室） 68944990（批销中心） 68911084（读者服务部）
网　　址／http://www.bitpress.com.cn
经　　销／全国各地新华书店
印　　刷／北京中科印刷有限公司
开　　本／889 毫米 × 1194 毫米　1/20
印　　张／17.4
字　　数／349 千字
版　　次／2008 年 8 月第 1 版　2008 年 8 月第 1 次印刷
印　　数／1～3500 册
定　　价／68.00 元

责任校对／申玉琴
责任印制／吴皓云